

50

TRUCOS PARA GRABAR VOCES

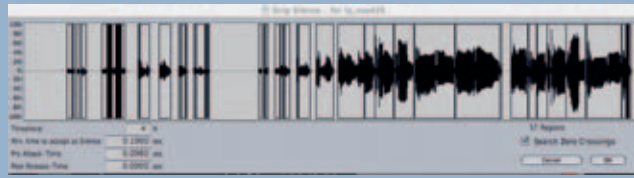
¿Necesitas ayuda para pulir tus pistas vocales? Sigue todos estos consejos y tu éxito estará asegurado...

01 BUENOS MICROS Y...
Seguro que muchas veces has oído calificar una interpretación vocal como “rica”, “cálida”, “suave”, “clara” o “líquida”. Si te has fijado en tus cantantes favoritos, te habrás preguntado cómo consiguieron esa claridad. El primer paso consiste en elegir un buen micrófono –infórmate bien y captura tus voces con el mejor micro que te puedas permitir.

02 ...MICROS MALOS
Dicho eso, la originalidad hay que buscarla. Si huyes de la música convencional y quieres conseguir un sonido único, elige distintos micros para cada ocasión. Por ejemplo, graba a tu cantante dentro de un armario con un micro “de juguete” de 15 euros.

03 PUERTAS
Las puertas de ruido también permiten lograr un sonido exclusivo, y son herramientas muy creativas. Crearás efectos entrecortados si procesas tu voz con una puerta disparada por otro instrumento de la mezcla, como la batería –escucha la *intro* de *Rikki*, el tema incluido en el disco *Destroy Rock 'n' Roll* de Mylo.

04 'STRIP SILENCE' DE LOGIC
Tras grabar la voz, acuérdate de limpiar los vacíos entre distintas frases y secciones. Puedes hacerlo a mano, o utilizar una función como ‘Strip Silence’ de *Logic*, que ajusta tus regiones eliminando los huecos innecesarios entre frases.

05 AUTOTUNE
Este FX se popularizó con *Believe* (Cher) y aún sigue vigente. Un ajuste extremo genera esos gorgoritos que todos conocimos, amamos y luego odiamos a finales de los 90. El objetivo de *autotune* es corregir desafinaciones, pero tiene usos más creativos. Por ejemplo, graba frases habladas, aplica *autotune*, y afina cada palabra a una nota.

06 REMATA BIEN LOS FINALES
Ajusta los finales de las regiones. No te servirá de nada combinar varias tomas si cada pista acaba en un tiempo o una subdivisión diferentes de compás. Aplica *fades* en tiempo real para que todas las tomas acaben en el mismo punto.

07 CHORUS
En ocasiones, una voz no tiene suficiente grosor. Si tu cantante ya se ha ido a casa y necesitas más cuerpo en la grabación, añade un poco de *chorus* para ganar amplitud y presencia. Sin *chorus*, Madonna no sería la misma que conoces.

08 VARIOS SOLISTAS
Si sueles aplicar a menudo los trucos ‘5’ y ‘6’, es el momento de probar otra alternativa más laboriosa –varias voces solistas. Pídele al vocalista que cante la misma frase tres veces, y luego “panéalalas” a la izquierda: una muy poco, otra a medio camino y otra al extremo. Repite la operación a la derecha hasta que tengas seis voces. Pulsa ‘Play’ ¡y siente toda esa fuerza!

09 TRES REVERBS
Conocemos a un ingeniero que, antes de hacer nada, configura tres *reverbs* en sus *buses* –una larga, una intermedia y otra corta. Da magníficos resultados automatizar envíos hacia estas *reverbs* en distintas secciones del tema. Activa la *reverb* larga en el estribillo, y ganarás mucho dramatismo al instante.

10 DELAY DE INSERCIÓN
Una forma estupenda de añadir espacio y dramatismo a una voz sin utilizar la *reverb* es añadir un poco de *delay* a su canal. Ajusta niveles bajos de realimentación y de mezcla, y tendrás una réplica “fantasmal” de la voz solista ajustada al *tempo*.

11 DELAYS DE ENVÍO

Combina los dos trucos anteriores configurando un *delay* sobre un *bus*. Automatiza los envíos para añadir el *delay* al final de ciertas palabras o frases, y experimenta con mucha realimentación para rellenar con ecos los espacios entre distintas secciones.

12 OTROS EFECTOS EN LOS BUSES

Ya que tienes *delays* en los *buses*, utilízalos para probar otras cosas. Por ejemplo, inserta un *plug-in* de ampli de guitarra detrás del *delay* para ensuciar el sonido, o producir un leve y vulnerable burbujeo tonal —como en la segunda estrofa de *I'm With You* (Avril Lavigne).

13 CALENTAMIENTO

Los cantantes experimentados te pedirán que les dejes calentar su voz antes de pulsar 'Record'. Practicarán escalas o repasarán algunas partes del tema. Ten paciencia, y no les hagas sugerencias demasiado pronto sobre cómo deben atacar cada frase o palabra concreta.

14 MOTIVA A TU CANTANTE

Hace falta mucha psicología para grabar a un cantante. Algunos necesitan un brazo sobre su hombro, mientras que otros sólo dan lo mejor de sí mismos si les gritas y provocas.

15 COLABORA CON BUENOS LETRISTAS

Hay muchos compositores y cantantes especializados en crear letras y melodías de acompañamiento. De hecho, así es como surgió la colaboración de Spiller con Sophie Ellis-Bextor que dio lugar a *Groovejet* —el tema de fondo llevaba mucho tiempo por ahí. Desarrollarás tus habilidades si colaboras con un especialista en voces, y te obligarás a producir algo distinto de lo que estás habituado.

Sophie Ellis-Bextor nunca tiene miedo de probar "cosas diferentes"...

16 ¡"VOCODEA"!

El *vocoder* permanecerá entre nosotros mientras los franceses sigan entrando a los estudios de grabación. Este efecto permite realizar una mezcla de voces con sonidos sintéticos para crear las fabulosas voces robóticas de *Intergalactic* (Beastie Boys) o coros más etéreos y sutiles.

"Inter-galactic planetary... planetary inter-galactic...", un famoso uso del *vocoder*

Analiza al cantante y ten cuidado, pues si te equivocas de estrategia, conseguirás el efecto contrario...

17 CONFÍA EN TU VOZ

Muchos renegamos de nuestra voz. No nos gusta oírla grabada —porque no reconocemos el sonido. El cuerpo actúa como cámara de resonancia, y lo que oyes dentro de tu cabeza cuando hablas es distinto de lo que oyen los demás. ¡Supéralo! Te beneficiará confiar en el sonido grabado de tu voz.

18 IMITA VOCES...

Conocemos un tipo que produce música para anuncios y hace todas las tomas vocales. Para empezar, tiene facilidad para imitar acentos, cantar, susurrar y hacer cualquier tipo de sonido. Y además ahorra mucho dinero porque no tiene que trabajar con otros vocalistas.

19 ...¡O CONTRATA PROFESIONALES!

Sin embargo, él también reconoce que necesita cantantes. Por mucho que quiera, nunca replicará un coro de *gospel*, ni una voz femenina muy *sexy*. Eso tendrán que hacerlo profesionales con experiencia.

20 NO TE LIMITES A GRABAR PARTES CANTADAS

A menudo, nuestros samplers están infrautilizados. Construimos una librería de *samples* de batería, y nos limitamos a usarla durante años. Muestra tus voces y úsalas para crear *pads*, líneas de bajo y todo tipo de trucos. Las posibilidades son infinitas.

21 CON REVERB

No hay nada como una buena mano de tu *reverb* favorita para añadir potencia y sustancia a una grabación vocal. Sirve para todo, desde voces suaves y melosas, hasta largos y afligidos lamentos.

Las voces y la *reverb* van juntas a todas partes, como Harry Potter y su escoba.

22 SIN REVERB

No obstante, recuerda que la *reverb* aleja al cantante en la mezcla. Si quieres algo más "íntimo y personal", sé valiente y quita la *reverb*. Escucha *Teardrop* (Massive Attack): la voz es muy seca, pero tiene una ternura increíble.

23 COMO LUCIER

El electroacústico clásico *I Am Sitting In A Room* (1969) de Alvin Lucier, es un buen ejemplo sobre la elección del espacio acústico más adecuado para tu grabación. En esa pieza, graban un texto leído, reproducen la grabación y la vuelven a grabar. Luego repiten el proceso hasta que las frecuencias resonantes del espacio empiezan a impactar en la grabación. Al final, esas resonancias son todo lo que te queda.

24 MACHACA ESAS FRECUENCIAS

Por otra parte, también lograrás grandes resultados si inviertes la curva de EQ que ajustaste con tanto mimo. Añade graves, quita agudos, empasta todo... Una "mala EQ" es genial para producir algo mugriento y *lo-fi*.

25 SUSURRA
Una gran técnica, sobre todo para los amantes del *dance*, es hacer que tu cantante susurre la letra del tema por debajo de las frases cantadas. Asegúrate de que vaya a tiempo y añadirás una jugosa capa de textura extra.

26 CUIDADO CON LA BEBIDA
Vigila lo que bebe tu cantante. El té y el café son muy malos al principio o en medio de una sesión. Al principio, la cafeína suele animarle bastante, pero luego se calmará un poco, así que espera a que pase el entusiasmo. Además, la leche atascará su garganta –incluso puede empezar a toser–. Déjale beber sólo agua, y tras grabar todas las tomas, invítale a una buena cerveza.

27 GRÁBALO TODO
Nada te impide que grabes el calentamiento de tu cantante y las primeras tomas para “ajustar niveles”. A veces, producirá algo genial en la primera toma, y no querrás que se te escape...

28 SÉ SENSIBLE
Sin embargo, a veces conviene “disimular” aquello que te lanzaste a grabar con tanta rapidez, sobre todo si es la primera vez que trabajas con un cantante. Algunos vocalistas se asustan si creen que tienen que “clavar la toma” a la primera. Antes de empezar, tranquilízales, habla con ellos y dales ánimo.

29 TRANSFORMACIONES VOCALES
Si quieres seguir por este camino, prueba un *plug-in* como *Vocal Transformer* de *Logic*. Este efecto permite manipular los formantes de la parte vocal para producir resultados muy originales, desde combinar voces de distintos sexos hasta recrear auténticos androides de *Star Wars*.

30 SINTETIZADORES DE VOZ
Algunos pequeños programas como *Apple Simpletext* son geniales –escribes una frase, y el ordenador la pronuncia con varias voces distintas. Radiohead utilizó bastante este truco, insertando “palabrotas creativas” en su disco *OK Computer*.

¿Para qué vas a cantar si también puede hacerlo tu ordenador?

31 ESCOGE LO MEJOR
Ojalá bastase con una primera toma genial para capturar una interpretación vocal con todos sus bellos matices y modulaciones. Sin embargo, el trabajo con los potentes secuenciadores de audio digital nos ha enseñado que lo mejor es recopilar varias grabaciones y escoger las mejores partes de cada una, para generar una pista con lo mejor de la sesión. No basta con seleccionar frases completas, y hace falta cierta práctica para descomponer la voz en palabras y sílabas individuales.

32 CONSERVA LAS RESPIRACIONES
Ahora bien, cuando recopiles una voz, ¡ten cuidado de no eliminar las respiraciones naturales de la toma! De hecho, es bastante molesto escuchar una interpretación “sin aire”. Es posible que debas reducir el nivel cuando el cantante coge aire con mucha fuerza, pero asegúrate de no dejarlo “ahogado”.

33 HARMONIZERS/ PITCH-SHIFTERS
A menudo, una parte vocal no es suficiente y hay que enriquecerla con unos buenos coros. Algunos cantantes son muy buenos creando armonías, y otros no tanto. Si el tuyo es de los segundos, crea esas armonías tú mismo usando armonizadores o efectos de *pitch-shifting*. El último disco de Brian Eno, *Another Day On Earth*, está lleno de estos trucos.

34 REVERBERACIÓN AUXILIAR
A casi todos los vocalistas les cuesta mucho cantar si no se escuchan bien en la mezcla. Para ayudarles, añade un poco de *reverb* a su mezcla de auriculares. Ten cuidado de no grabar esto –sólo debe sonar por los cascos para que la voz tenga un poco más de espacio.

35 UN SOLO CASCO
Si a tu cantante le sigue costando afinar, anímale a que cante con un solo auricular, quitándose el otro. Así se oirá más a sí mismo “en la sala”.

36 RECORRE A TUS AMIGOS
Es probable que al menos dos o tres de tus amigos canten bastante bien; quizá conozcas gente con acentos curiosos, que hagan ruidos extraños y divertidos o sean unos genios del *beatboxing* (baterías vocales). Llámales, y muestra todo su talento en tus temas.

37 COMPRESIÓN
Nada produce un margen dinámico de tanta amplitud como una interpretación vocal. Desde los pasajes más tranquilos hasta los furibundos estribillos *rockeros*, verás que hay una distancia enorme entre las partes más flojas y más fuertes. Domina esos picos con un compresor y la voz encajará mucho mejor en la mezcla.

38 DE-ESSER
Vigila los “siseos”, ya sabes, esas “S” líquidas demasiado prominentes que tienden a dominar y enturbiar las altas frecuencias.

Los *de-essers* actúan limitando las bandas de frecuencia asociadas a esos sonidos. Si además atenúas un poco los agudos, tu grabación sonará mucho más clara.

39 PANTALLA ANTIPOP
Este artilugio tamiza los sonidos oclusivos “P” y “B” de las voces para evitar molestas “explosiones” en tu grabación. Las pantallas *antipop* no son caras, pero si andas apurado, emplea un par de medias estiradas sobre una percha metálica.

40 MEZCLA DE CASCOS
Aparte de añadir una cantidad de *reverb* adecuada a la mezcla de auriculares, conviene que crees una pista de acompañamiento a la medida de tu cantante. Por ejemplo, quitando algunos *solos* y arreglos extra que podrían despistar al vocalista cuando vaya a cantar.

41 SIGUE ADELANTE
No te atasques grabando una y otra vez partes conflictivas. Si tu cantante no clava el estribillo, inténtalo un par de veces y pasa a la siguiente sección.

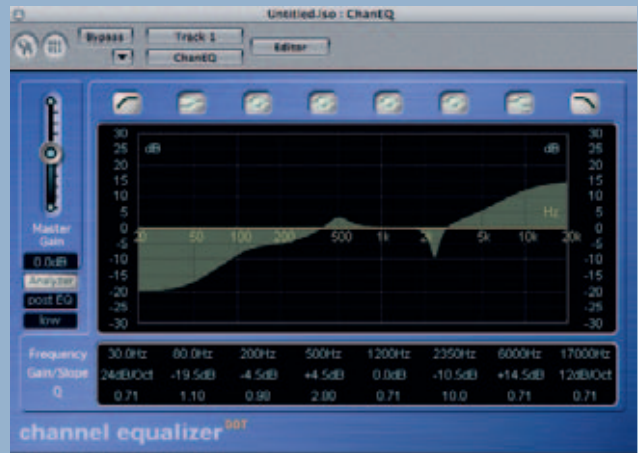
Vuelve a eso más tarde, cuando recupere su confianza y esté algo más animado.

43 CAMBIO DE SEXO
¿Tienes una voz solista masculina? Si puedes, mézclala con coros femeninos. Y viceversa. Así se logran las mejores tomas vocales multicapa. Además, añade riqueza a la pista y distingue mejor la voz solista del resto.

44 CUIDADO CON LOS PIES
Los cantantes con poca experiencia suelen llevar el ritmo dando golpecitos con el pie para no perderse. Tu micro podría captar ese ruido, y para combatirlo puedes subir la batería en la mezcla de guía. Si no te queda más remedio, déjales que den algún golpecito de vez en cuando, ¡pero después de quitarse los zapatos!

45 SIN MANOS
También tendrás problemas si el cantante toca el micro, pues esos golpes se colarán en tu pista. Una buena solución consiste en colocar el micro en un pie a la altura adecuada y dejar que el cantante se relaje delante de él. Relajarse significa “sin manos”.

46 APROVECHA LA ECUALIZACIÓN
Una ecualización bien configurada es la mejor herramienta para perfilar una voz, tanto si necesitas compensar el sonido de un micro barato, como realzar (o atenuar) algunas frecuencias presentes en tu espacio de grabación. Elimina zumbidos, añade brillo, claridad... sirve para todo.

47 FUERZA LOS LÍMITES DE TU CANTANTE
Si trabajas en un terreno donde tu cantante se siente cómodo, estará más a gusto, pero no obtendrás resultados creativos. Pídele que cante más agudo o más grave de lo normal, o que invente armonías. Prueba grabaciones potentes, o supersuaves. Mantén la sesión en marcha sugiriendo giros inesperados de vez en cuando.

48 TODO A PUNTO
Antes de abordar una sesión ‘pro’ con un cantante, debes tener todo preparado. Si quieres probar distintos micros y ambientes, déjalos a punto antes de iniciar la sesión. Así, cuando decidas cambiar de micro, no perderás cinco minutos que la cantante aprovechará para pintarse las uñas o telefonear a una amiga.

49 IMAGINACIÓN AL PODER
Cuelga un dibujo y dile al vocalista que cante sin dejar de mirarlo. Pídele que imagine que es un marciano, recién aterrizado en un bosque donde alguien le ha entregado la letra de su canción –¿cómo la cantaría en tal situación? Pon otros discos, coméntale varias técnicas... Si consigues dirigir su atención y darle consejos constructivos, obtendrás mejores resultados.

50 ¡AL PIE DEL CAÑÓN!
Si tu pista contiene voces, serán las protagonistas (es la clave de la tensión del *rock* –el cantante es la estrella, y el bajistas es anónimo). Eso significa que tus voces deben quedar perfectas, lo cual implica asumir todos estos consejos y tenerlos a tu alcance cada vez que abordes una sesión. Hazlo bien y ganarás amistades, crearás buenas pistas y quizá, sólo quizá, llames la atención de alguien influyente. **FM**

42 DE PIE, SENTADO, ACOSTADO...
Otra buena forma de lograr un resultado diferente es pedirle al cantante que se siente, se ponga de pie o incluso se tumbe en algún sitio. Lo más típico es que esté sentado durante el calentamiento y luego se levante para cantar, lo cual dará una sensación más “interpretada” a la toma. También puedes pedirle si es capaz de cantar tumbado –en las leyendas urbanas se cuenta que así es como Sharleen Spiteri grabó *Put Your Arms Around Me*, del disco *White On Blonde* (Texas).

“Acuéstate, cariño –así tu voz sonará mucho mejor...”

