

Edición especial de composición de canciones

MUSICO PRO

LA REVISTA DE LA MÚSICA

MEGADETH

Resurgiendo de las cenizas

Guitarra AEG10NTNG de Ibanez

Cómo hacer tu demo menos costoso

Visitando Supersonic Studios

Celia Cruz: una autobiografía

M-Audio Keystation Pro 88

Entrevista con Julian Lage

ENERO 2005
VOL. 11 • NÚMERO 9
USA \$3.50

Por Fernando Curriel

En septiembre del 2004 tuve el placer de visitar Supersonic Studios en Miami, Florida, donde me senté con el dueño, el ingeniero venezolano Gustavo Celis, para compartir con ustedes lo que él nos puede ofrecer. Gustavo se ha destacado como ingeniero de sonido con una discografía extensa pero incansable, que incluye a artistas como Ricky Martín, Shakira, Marc Anthony, Celia Cruz, Elvis Crespo, entre otros. Su trabajo ha sido honrado con varias nominaciones y premios Grammy® por trabajos con Roberto Blades, Gloria Estefan, Thalía y el premio al Mejor Sonido 2003 por la película Chicago. He aquí la profunda y perspicaz conversación.

¿Qué es Supersonic?

Supersonic es un estudio de grabación híbrido, análogo y digital, que nace de la carencia de un estudio capaz de adaptarse a las necesidades de hoy. El nombre evoca algo clásico (*vintage*) por lo que significaba en los años cincuentas el concepto de un jet supersónico, la parte futurista del nombre. Lo veo como un híbrido entre una cosa vieja nostálgica como son los equipos de tubos, con lo más nuevo como la consola Icon de Digidesign.

¿Qué clientela esperan atraer?

Es impredecible, pero tengo la fuerte sensación que los próximos proyectos incluirán a Shakira y a Ricky Martin porque son clientes con los que siempre trabajo.

¿Le abren las puertas a aquellos que están preparados para grabar un disco profesional pero no están firmados con casa disqueras?

Las puertas están abiertas para cualquier persona.

¿Qué consejos le podrías dar a alguien que quiera seguir el camino que has desarrollado como profesional?

Primero que nada, nunca deje de creer en lo que inicialmente le llamó la atención o hizo que se involucrara en el mundo de la música. Todos los días hay un obstáculo nuevo, pero si uno continúa, es difícil que la gente o que cualquier cosa te detenga por que la fuerza para seguir adelante está dentro de cada persona. Creo que eso es lo más importante.

Rompiendo la precedencia del desarrollo de un ingeniero de sonido, tuviste educación universitaria, en Berklee College of Music. ¿Dirías que esto fue una experiencia necesaria para tu éxito presente?

No lo descuento, es una cadena de eventos. Si no hubiese ido a Berklee no hubiese aprendido las cosas que aprendí en ese momento, no hubiese conseguido

el primer trabajo que conseguí en el Hit Factory en Nueva York. Estoy convencido de que mucha gente que estudió conmigo sabe igual o hasta más que yo, pero no tuvieron suerte o la casualidad de estar en el lugar correcto. Quizás, hablaron más de lo tenían que hablar. Se sobre entiende que tienes que tener talento para que cuando te den la oportunidad de sentarte en la silla, por lo menos no suene terrible. Es difícilísimo que se alineen las estrellas y llegue ese momento.

Si quieres mezclar un disco o quieres grabar algo y la persona que potencialmente te quiere contratar te pregunta: "¿qué has grabado o mezclado?" Y la respuesta siempre es: "bueno nada", o "Este demo" entonces es difícil que te contraten. El problema es que para poder hacerlo tienes que haberlo hecho. Tienes que compenetrarte con alguien en algún momento en tu carrera donde la persona diga: "¿sabes que?, no importa. Yo confío en que tú lo vas a hacer y arriesgo mi carrera para que tú tengas una". Esa persona es crucial en tu vida. Ser bueno se pone en la mesa después que todas las cosas están en su lugar.

¿Cómo piensas que los estudios caseros han afectado los estudios comerciales?

La escena del estudio en sí se ha desintegrado mucho por la proliferación de los estudios en las casas. Eso cierra muchas oportunidades pero abre muchas otras. Esos estudios no tienen el presupuesto para contratar a una persona que esté bien preparada y haya hecho muchos discos. Entonces se abren muchas oportunidades para trabajar con esas personas. Hay mucha gente que acaba de graduarse o de terminar un curso y a los pocos meses quizás tenga la suerte que la persona con la que estaba trabajando en la casa, consiga un contrato para hacer algo importante y termina recién graduado haciendo un disco. Ha pasado y seguirá pasando.

Hay veces que graban una batería en un cuartito en una casa, pero te dan como referencia que suene como algún disco específico, grabado en un estudio gigantesco en Los Angeles. La visión empieza desde el principio cuando se graba la primera nota, no al final, ni en el medio y hay que tener eso claro. Ese es el precio que se paga.

El futuro es hoy: Supersonic Studios

Entrevista con Gustavo Celis

Música, compositor, ingeniero de sonido, productor, padre y esposo. ¿Cómo balanceas tu vida laboral y personal?

No es nada fácil. La única razón por lo que eso funciona es por mi esposa Claudia. Si ella no tuviese la paciencia o las ganas, no funcionaría. Uno se involucra a fondo en los proyectos, pasa el tiempo y es difícil recordarse de ciertas cosas por estar atento a otras.

Cuando tengo tiempo libre vengo al estudio. Esa es la diferencia entre una persona que hace lo que le gusta y una que no. Si fuese cinta no pararía de rodar.

Hay gente que se rige por el mundo análogo y se oponen a la tecnología, dicen que no está a la par con la calidad de cinta análoga, o disco de acetato; y que el CD no tiene tanta profundidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

El argumento tiene una raíz real, pero no es menos cierto que al consumidor general eso le importa poco. La prueba está en el éxito de productos como el iPod y la desencadenación desenfrenada de los MP3's. Lo que se consume es música, el espacio entre las notas, y la emoción que está grabada. Lo que puede decir algún tradicionalista, es verdad. He grabado en cinta de dos pulgadas y lo he comparado con ProTools y puede que suene mejor, pero la dinámica de hoy exige eficiencia que sólo programas como ProTools puede ofrecer.

En los últimos tres años no he mezclado un disco con menos de 140 canales. No hay consola SSL de 140 canales. Estamos en otra era, y el que no entiende eso no entiende las necesidades de hoy. La respuesta es un estudio que se adapte. Es posible que haya un *crash*, pero bueno, toma un

descanso y arréglalo. Es la naturaleza del futuro. Estamos en una búsqueda y evolución juntos. ¿Qué pasa si tomas la otra actitud? "Eso funciona, yo no voy a hacer un *upgrade*"; a los seis meses estás en el pasado y en un lugar donde nadie quiere estar. Casi todos estos estudios están ahí, la mayoría están utilizando el sistema operativo de Macintosh OS 9 cuando casi todos estos productores en sus casas están usando Mac OS X, hablando con otra persona en otro estudio vía iSight al mismo tiempo que están haciendo una sesión. Que te despojen de todo esto y pagar para estar en un lugar que no ofrece estas cosas que son normales para ti, es una locura, es el pasado y tiene que terminar. No digo que Supersonic sea la única solución, pero es una respuesta momentánea... Por lo menos hasta que todos los estudios desaparezcan [risas].

¿Pueden acomodar las necesidades de un cliente que quiera grabar a análogo?

Estamos preparados para hacer eso, pero no es como pensamos hacer las sesiones todos los días. No hay razones suficientes, por cosas prácticas.

Noté que el patch bay está configurado de una manera muy innovadora. ¿Puedes hablar un poco de esto?

Para mí representa un salto gigantesco en la integración del concepto híbrido que estoy proponiendo en el estudio. Si estás usando un *setup* híbrido, el *recall* es muy fácil. Seleccionas todos tus *plug-ins* y equipos reales en los *inserts* como si fuesen *plug-ins* sin necesidad de usar ni un cable de *patch*. Es un concepto que evolucionó por la necesidad de trabajar en la casa sin asistente. El tema del día en estas sesiones de ProTools es el *recall*, todo el mundo quiere *recall* y hay que dárselos hasta que queden contentos.

¿Qué papel juegas como músico y compositor en el proceso de producción de un artista?

Es un proceso de búsqueda muy importante que empieza con el artista. Muchas veces tengo unas canciones en demo, llega el artista y se enamora de ellas. Una vez que se descubre la identidad del artista se puede adaptar las letras y el concepto del álbum entero a esa identidad. Eso es lo más difícil. Pero siempre digo que no hablemos, y nos sentemos en un piano o con una guitarra a ver cómo nos sentimos. Después de esa sensación inicial nos vamos conociendo.

Casi siempre ocurre que los discos de un productor suenan bien parecidos. La búsqueda parece ser al revés, como que el artista viene al productor buscando la misma cosa que el otro artista tenía. Pienso que eso no es tan interesante como descubrir qué es lo que hay dentro de cada persona y ponerlo ahí en el disco.

¿Qué debería considerar una persona que no tiene tanta experiencia al enfrentar el reto de mezclar o simplemente estar tras una consola?

Que le de importancia a su primera impresión de las pistas y que busque que éstas le hablen como música. Encontrar la identidad de lo que le gusta y ser un músico más.

Próximamente en www.musicopro.com podrás escuchar y leer la entrevista en su totalidad (¡casi dos horas de sabiduría!).

Para mayor información: www.supersonicstudios.com; www.gustavocelis.com. **MP**