



Nos hemos unido al productor de d'n'b Ben HoldTight para ofrecerte ¡el tutorial de cm más extenso hasta la fecha!

i existiese un curso en la universidad sobre "Estudios históricos de la producción musical", el drum 'n' bass debería ocupar al menos un trimestre. Desde sus modestos comienzos en la escena londinense de principios de los 90, en donde se hacían loops con los breaks en vez de secuenciarlos, y las voces estaban aceleradas en lugar de ser procesadas con timestretching, hasta nuestros días, el d'n'b ha sido siempre un género en la vanguardia de la más innovadora música electrónica. Es interesante que, en sus inicios, la escena se caracterizaba por un total desacato frente a las convenciones, técnicas y reglas establecidas de la época, mientras que los productores actuales

de d'n'b se encuentran entre los más meticulosos, innovadores y con talento que puedas encontrar. Pero, si hay una norma aplicable a este estilo, es la determinación, y, sobre todo, iel ingenio! El listón en la producción drum 'n' bass sube año tras año, aunque ha sufrido su curva de aprendizaje. Incluso los productores a quienes no les emociona el género, no pueden evitar sentir admiración ante la complejidad y densidad de las producciones modernas de d'n'b. Además, tiene un sonido tan distintivo, haciendo énfasis sobre las diferentes áreas de la mezcla, que alcanzar ese toque característico del d'n'b es bastante difícil para otros productores "pro" de música electrónica.

DRUM 'N' BASS... SIEMPRE EN LA VANGUARDIA DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA



TUTORIALES Todas las partes integrantes de nuestro tema (archivos de canción, partes MIDI y samples) están, junto con la mezcla final, en la carpeta Tutoriales

Al desnudo

Dicho todo esto, creemos que era el momento para ofrecerte la guía completa sobre la producción d'n'b. De todos modos, no queríamos enfrentarnos a este gigante sin una ayuda experta, por lo que hemos elegido para guiarnos a una de las principales figuras underground, Ben Summer, de los conocidos HoldTight. Ellos juntos han editado más de 50 temas, muchos de gran influencia en el

género. En la entrevista del mes conoceremos a Andy C, uno de los más destacados DJs de drum 'n' bass, que reconoce y respeta el talento de HoldTight, quienes han colocado numerosas pistas en los recopilatorios más punteros.

Así que no te preocupes, estás en buenas manos para afrontar el tutorial cm más extenso hasta el momento. Su tamaño refleja la complejidad y detalle de este género; pero más que estudiarlo de modo rígido y lineal, dividiremos la guía en dos secciones: composición y mezcla.

HoldTight suelen componer sus temas en Reason, compartiendo ficheros a través de Internet, y alternándose para ajustar y manipular las diferentes partes. Cuando se sienten satisfechos con el arreglo, crean una mezcla final en Cubase SX o Logic. Vamos a hacerlo de esa forma, arreglando el tema en Reason para luego mezclarlo en Logic. Como el d'n'b moderno es un género muy orientado a la producción, iremos añadiendo algunos efectos de Reason desde el principio, pero sólo para darnos un poco de "ambiente", ya que será en la mezcla final cuando agreguemos el toque definitivo. iAh! y no te preocupes si no eres usuario de Reason o Logic, puesto que lograrás los mismos resultados con cualquier secuenciador moderno, y aunque utilicemos plug-ins específicos, siempre te ofreceremos una alternativa para que no haya dudas.

Tenemos un par de días para este proyecto, así que imanos a la obra! cm

Sub-géneros del drum 'n' bass

Influido por el reggae y el dub, tiene muchos subgraves y ritmos simples. Es minimalista pero muy potente, y contiene muestras de reggae clásico; está muy extendido

CLOWNSTEP / JUMP UP

Probablemente, es el sub-género más popular de d'n'b en la actualidad. Se caracteriza por sus líneas de baio tipo "circo" y las locuras en su edición: es muy propio de las raves. El término se usa también para definir temas rave con líneas solistas un tanto "anecdóticas"

Para los más duros. Su sonido se define por unos ritmos crudos y líneas de sinte tipo Reece. Es el tipo de d'n'b que tu abuelita llamaría "música del demonio"

Se refiere a esos temas más suaves, con voz melódica, o con elementos musicales más serios. Hoy es muy popular, y se ha convertido en los últimos tiempos en una parte importante del d'n'b.

Un sonido futurista, con guiños funky. Puede ser muy musical, cercano al soul, pero construido sobre la base de sonidos ásperos y un montón de sintes, con técnicas de producción muy elaboradas.

Todo comienza con la batería...

la batería y el bajo... ien ese orden! Así que, antes de hacer ninguna otra cosa, escucharemos unos cuantos ▼La caja de ritmos basada en samples de Reason te permite hacer mil v un trucos

loops que Ben HoldTight nos ha traído al estudio. Como cualquier otro productor

or su nombre, no es difícil deducir

que el drum 'n' bass se basa en

de d'n'b. nunca tiene su copia de Reason muy leios. aprovechando cualquier ocasión para programar loops y sonidos. Como resultado, posee una

extensa librería, gran parte de la cual guarda como Refills. En los primeros tiempos, los temas de d'n'b podían construirse en torno a uno o dos breaks, con los que solía hacerse un bucle, más que cortarlos y recomponerlos.

Las cosas han cambiado, y el d'n'b actual utiliza multitud de loops, cortados, arreglados, procesados y superpuestos. Elegir los bucles correctos y editarlos de modo efectivo es un punto crítico, y mientras que tres loops con el mismo groove superpuestos tendrán un gran efecto, tres ritmos que chocan atraerán de todo menos seguidores a tu música. Pero, ibasta de hablar y vamos al tajo!



PASO A PASO Bombo y caja

.



Lo primero que debemos crear es nuestro patrón de bombo y caja. El d'n'b moderno utiliza un groove bombo-caja, con el bombo en el primer golpe del compás y la caja en los 2 y 4. Ben carga un bombo y una caja y ajusta el tempo a 170BPM... »



Escoge un sample de bombo y superpone dos cajas, que carga en 'ReDrum'. Nuestros bombos y cajas se programan con el secuenciador interno por pasos, con el bombo en los pasos 1, 7 y 11, y las cajas, simultáneamente, en 5 y 13 (golpes 2 y 4 del compás). »



Ecualizamos el bombo con atenuación en agudos (3kHz, -15.4dB, Q 0.50). Para la caja un corte de graves (105.9Hz, -18.3dB, Q 0.50), un corte de la gama muy alta (20kHz, -13.1dB, Q 28.7), realce en medios (988.9Hz, 5.4dB, Q 3.3) y una reverb 'RV7000', que ajustamos en el patch DRM AMS SnrPlate.

PASO A PASO Bongos y charles



Es el momento de añadir un poco de sazón a nuestro "guiso". Ben carga unas muestras de charles y pandereta en un nuevo 'ReDrum', y las programa en cada uno de los 16 pasos del compás. Es algo común en el d'n'b, pues aporta al tema una gran energía. >>



Programamos un charles abierto en los pasos 3, 13 y 15. Le añadimos una unidad 'Phaser', que manipulamos hasta conseguir un ajuste que nos convenza. Es algo extremo para todo el tema, por lo que silenciamos el efecto, creando un canal controlador para activarlo cuando lo necesitemos.. >>



El último empujón de energía viene de la mano de un loop de bongos. Lo cargamos en 'Dr. Rex' y usamos EO, con atenuación para la cola de graves (186Hz, -18.3dB, Q 0.50) y un corte en agudos (12kHz, -13.1dB, Q 0.64). Finalmente, un compresor 'MClass' proporciona cohesión a todo.



haz música ya

PASO A PASO Loops de batería 1 y 2



Con nuestro ritmo básico en su sitio, pongamos un poco más de carne en el asador. Ben carga dos dispositivos 'Dr. Rex' y añade en cada uno de ellos un break de su colección (Powerful Break y Less Than Break). Están llenos, pero tienen el mismo groove de bombo y caja. »



En Powerful Break aplicamos 'MClass EQ' para deshacemos de los subgraves inferiores a 30Hz, cortamos las frecuencias más agudas (20kHz, -18.3dB, Q 32.0) y las más graves (100Hz, -18.3dB, Q 0.50). Para finalizar, un compresor 'MClass' mantiene la presión ('Threshold' a -24.7dB, 'Ratio' a 3.2:1, 'Attack' a 38ms, 'Release' a 127ms). >>



Less Than Break no tiene tanto brillo en la cola de agudos como Powerful Break, por lo que no necesitamos deshacernos de esos agudos; simplemente aplicamos 'MClass EQ' para atenuar la cola de graves como hicimos con Powerful Break (100Hz. -18.3dB. O 0.50). El break ya suena alto de por sí; no lo comprimimos.

Junta todas las piezas

Habrás notado que hemos aplicado EQ y compresión a casi todos nuestros loops. No es porque seamos unos megalómanos del sonido, en busca de manipular cada detalle a nuestro antoio, ni tampoco obedece al síndrome "lo tengo-pues lo uso" tan endémico del músico-informático. El motivo es que la única forma posible de superponer todas las capas de loops es asegurarse de que no compiten por encontrar un sitio en la mezcla, e intentar que cuando se junten formen un sonido coherente.

Por ejemplo, si varios de los loops son muy brillantes, sin frecuencias medias, la suma de ellos (y por tanto, tu canción) sonará de ese modo, por lo que es vital que escojas elementos que se complementen entre sí iaportando algo a la película! Y cuando ya tienes tus breaks complementarios, has de manipularlos para enfatizar las partes deseadas v oscurecer las menos necesarias.

Una vez que tienes el sonido que andabas buscando, encontrarás que todos tus loops no tienen entre sí la coherencia deseada. Asigna todos ellos a un bus (o, en Reason V3, a 'Line Mixer 6:2') y aplica un poco de EQ y compresión a todo el conjunto.

PASO A PASO Loops de batería 3 y 4



Es hora de añadir un toque retro a nuestros breaks principales. Ben inserta otros dos 'Dr.Rex', y carga Full Break en uno y Retro Break en el otro. Ambos poseen bastante movimiento, pero no necesitan tener demasiado peso, ya que nuestro ritmo principal es contundente. »



Insertamos 'MClass EO' en el canal de Full Break: aplicamos un corte moderado en graves (100Hz, -18.3dB, Q 0.50) y una atenuación más ancha en los agudos (20kHz, -18.3dB, Q 32). Para subir el volumen del sample, añadimos un compresor ('Threshold' a -20dB, 'Ratio' a 10:1, 'Attack' a 100ms, Release a 50ms). >>



Retro Break añade viveza a nuestras frecuencias medias y agudas, así que lo enfatizamos con 'MClass EQ'. Ben suele cortar siempre las frecuencias más graves; aplica su típico corte moderado y enfatiza los medios (2.8kHz, 4.3dB, Q 3.7). Un toque de compresión para acabar ('Threshold' a -22.7dB, 'Ratio' a 16:1, 'Attack' a 100ms, 'Release' a 50ms





n los comienzos del género, el elemento solista ('lead') de un tema era casi siempre un riff de sinte fácil de cantar. Más tarde, cuando ese hardcore inicial se convirtió en jungle, se pusieron de moda los samples de ragga. Entonces, el drum 'n' bass pasó a ser un género por sí mismo, y sus temas no solían tener leads definidos. Unas veces. toda la atención se centraría en el baio. mientras que otras, los golpes stab gozaban del papel protagonista.

Estos estilos pueden hallarse en el d'n'b moderno. A veces, el lead será una línea definida; en otras ocasiones, el bajo compartirá ese papel, y encontraremos temas que carecen totalmente de lead. Para nuestro tema, volveremos a los años



El sampler 'NN19': un instrumento adecuado para esas líneas solistas tan vitales

dorados del jungle, cuando las canciones tenían dos o tres secciones diferenciadas, cualquiera de las cuales podía formar un tema por sí misma. Creemos haber aprendido algo en toda una década,

ya lejos de esos inocentes comienzos, así que intentaremos que los diferentes movimientos de nuestro tema no suenen tan dispares como ocurría en alguno de los clásicos del rave...

PASO A PASO Construye el riff



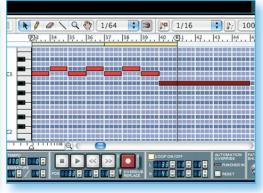
Ben HoldTight es "un máquina

de la producción d'n'b. Así que

Ben quiere probar un stab de metales; carga un sampler 'NN19'. Coloca la muestra en el Do3 y queda desplegada por todo el teclado. Es bueno colocar los samples musicales al principio, ya que es más fácil tocar sintes que se adapten a las muestras que ya tienes, que encontrar samples que encajen sobre las líneas que hayas programado. >>



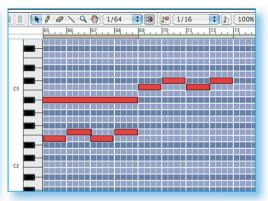
Tenemos que hacer que el sonido se compenetre con las notas. Ben carga un EO parámetrico de dos bandas 'PEQ-2', el EQ todoterreno de Reason con el que ajustamos unos 5dB de realce en torno a 500Hz ('Freq' a 60, Q a 28, 'Gain' a 17) y un incisivo realce de unos 8dB en torno a 1.25kHz ('Freq' a 76, Q a 107, 'Gain' a 35). »



Intentamos tocar unos patrones con nuestro ritmo. La muestra tiene bastante cola, por lo que la tocamos una octava por debajo, sosteniendo la nota para conseguir un efecto atmosférico. El ambiente es todavía algo lento, por lo que probamos también un patrón algo más veloz: un stab en el primer golpe de cada compás, en Do3, la nota original. »



Insertamos una 'RV-7 digital reverb' con el preset Small Room, con su control 'Dry/Wet' ajustado a un tercio del máximo. Es un efecto notable, por lo que creamos un canal controlador para aplicarlo cuando lo necesitemos. Añadimos una reverb 'RV7000', con su patch por defecto; la colocamos en el canal 'Aux Return 1' de nuestra mesa. >>



Ben sugiere que alternemos entre nuestra nota tonal y un semitono superior en cada compás. Tocamos este patrón alternativo durante cuatro compases y luego lo repetimos otros cuatro compases adicionales. bajando de octava: ya tenemos nuestro riff de ocho compases iy nos gusta cómo suena! »



Añadimos un delay 'DDL-1' en el 'Aux Return 2' del mezclador, aiustándolo a seis pasos, con un 'timing' de 1/8 y 'feedback' de 40. Nuestro efecto es un envío/ retorno, por lo que nos aseguramos que su ganancia de salida esté ajustada al máximo. Enviamos un poco del sonido stab a la reverb 'RV7000', conservando nuestro delay para los redobles



bajo, "en tu cara"

a nos hemos ocupado de la 'd' en el d'n'b, pero ¿de qué nos sirve un gin tonic sin tónica? Centrémonos ahora en el bajo. Y si el bajo es tan importante, quizá te preguntes por qué hemos tardado tanto... Como hemos señalado antes,

LA BATERÍA Y EL BAJO SON LA CLAVE DEL TEMA: TU BAJO DEBE SER GRUESO Y POTENTE

es más sencillo construir música en torno a samples ya programados que al revés, por lo que si vas a utilizar cualquier sample musical -ya sea de tu propia creación o "prestado"- lo mejor es incluirlo desde el primer momento. Por lo tanto ¿qué clase de línea de bajo vamos a programar? Ya comentamos en el apartado de los riffs que hay unas cuantas reglas y algunos precedentes. Ten en cuenta que la batería y el bajo son la clave de un tema, por lo que nuestro sonido de bajo ha de tener pegada y estar muy presente. Si no consigues encontrar un sonido de *

ea cual sea el tipo de bajo o de bajo/ solista que elijas, nunca está de más que lo mezcles con otro sonido de subgrave ipara hacerlo más grueso!

bajo poderoso por sí mismo, trata de mezclar un par de ellos. Y recuerda que hav sonidos que funcionan bien en un tono diferente: si construves tu línea de bajo tras la batería, trata de hallar la octava en que suena contundente, baja y súbelo hasta que lo encuentres, antes de ir a otros elementos. Para que veas que no sólo damos la charla, escucha lo que se nos ha ocurrido...

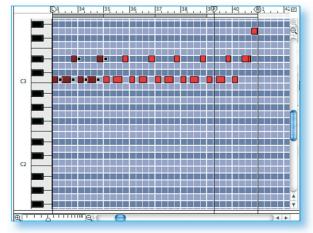
PASO A PASO Pon el bajo en su sitio



Ben abre fuego con un sample de subgrave que se ha traído expresamente para la ocasión, y lo carga en un sampler 'NN19' (los subgraves son siempre un buen inicio en un tema de d'n'b). Mapea el sample en el Do central (C3), desplegándolo por todo el teclado. Estamos listos para la acción. >>



Cuando crees en el sampler un patch a tu medida partiendo de una nota de sinte, ya sea un lead o un bajo, siempre conviene que revises la afinación. Para hacerlo, añade un patch de softsinte con un sonido similar y reproduce un riff vía MIDI en ambos, simultáneamente: ajusta entonces la entonación del patch. >>



Es el momento de crear nuestra línea de bajo. Queremos que complemente nuestro sonido solista de stab funky, pero a la vez que proporcione cierta energía dinámica al tema, rellenando los huecos que deja el lead. Teniendo eso en cuenta, Ben nos sorprende con un groove maravilloso de estilo ragga, con un toque clásico. »



Hay que engrosar el sonido, por lo que insertamos 'Scream 4'. Selecciona 'Tane/Speed/Compresion' aiustando 'Damage Control' en la tercera marca, con mucha resonancia y corte total de los agudos. Los no usuarios de Reason lograrán este mismo efecto aplicando una compresión marcada, un filtro paso-bajo y algo de distorsión.

Extras musicales

il tienes acceso a un buen sinte hardware o al softsinte de algún colega, graba cada ruido interesante que obtengas, y mantén siempre una copia a mano.

Lograrás ruidos de lo más extraño si colocas samples de FX y de sinte en el mismo tono en tu sampler, para así crear patches con efectos añadidos

uestra canción comienza a tomar forma, pero como ya hemos señalado, el d'n'b es una de las músicas más elaboradas de la actualidad, así que no creas que todo se hace con un bajo y un sonido solista: eso sonaría más a una idea sin finalizar que a otra cosa. Ya sean ruidos diversos, sucios golpes de sinte o cualquier otro sonido metido en tu sampler y desplazado de tono, siempre deberías introducir un par de sonidos adicionales en la mezcla. Si te quedas sin ideas, la mejor técnica quizá sea cargar un patch incisivo en un softsinte y

tocar hasta que surja algo, y entonces buscar un sonido que encaje con tu arreglo. Además, si el lead es bastante complejo, puedes tocar algunas de sus notas con otro sonido. Haz esto silenciando algunas notas hasta que des con una melodía simple.

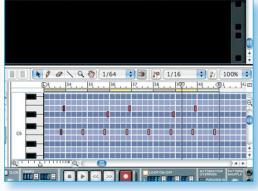
pero que se sostenga por sí sola. Finalmente, copia esa parte en una nueva pista de sintetizador; silencia todas las notas que antes no lo estaban, y abre todas las que tenías cerradas. Son esos pequeños trucos que facilitan tu trabajo en el estudio.



PASO A PASO El punto de luz



Lo primero que hacemos es cargar un sampler 'NN19' y crear un nuevo patch con un sonido de sinte. De nuevo, colocamos la muestra en Do3 desplegándola por todo el teclado, pero esta vez haremos algo diferente: lo tocaremos tres octavas por encima de su tono original. »



Tras probar variaciones, nos quedamos con un riff simple y enérgico. El efecto agudo de nuestro sinte "luminoso" contrasta con el resto de elementos (los samples disparados varias octavas por encima de su tono original tienen un sonido poco natural, pero suele destacar en un tema). »



Finalmente, damos un poco más de cuerpo a nuestro pequeño sinte; añadimos distorsión con 'Scream 4' para ensuciarlo un poco (el d'n'b tiene muchas variantes, pero ininguna suele ser ni suave ni relajada!). Si no utilizas Reason, te servirá cualquier plug-in de pedal de guitarra.

PASO A PASO Inflexión vírica



Si hay un sinte moderno y popular entre los productores de d'n'b. ése es sin duda el poderoso Access Virus. Tanto que HoldTight han lanzado al mercado su propia colección de loops de Virus en formato ReFill. Ben se la ha traído, y la carga en 'Dr.Rex'... >>>



Mapea un loop a través del teclado y toca unos stabs punzantes. El sonido es bastante brillante, muy adecuado para esta clase de línea. También se integra con el resto de nuestras pistas -este tipo de sintes son una apuesta segura en el d'n'b, pues rellena los temas sin apelmazar la mezcla. >>



Añadimos efectos. Aplicamos un barrido en graves a partir de 170Hz con 'MClass EQ', una dosis de reverb 'RV7000' y algo de delay con una 'DDL-1'. Elegimos un delay rápido de tres repeticiones, utilizando corcheas y con un ajuste bajo de realimentación. Y así finalizamos el capítulo de extras...



Efectos sonoros



i hay algo que haga únicos los temas de d'n'b, es la variedad de efectos de sonido que contienen. Y se utiliza cualquier cosa, desde soplidos de viento hasta sintes muy chirriantes, y de un modo bastante frecuente. Es raro escuchar cuatro compases sin algún efecto.

Si no sabes cómo conseguir estos sonidos, no te preocupes, estás de suerte. Hace años, tenías que saber bien cómo programar sintes (sobre todo sus LFOs) para conseguir lo que ahora estamos buscando, io tener una impresionante colección de discos de donde sacar esos sonidos! Por suerte, hoy los diseñadores de softsintes han hecho el trabajo duro por tí, por lo que sólo has de buscar entre los patches de efectos de tus softsintes o entre tus librerías de samples.

Otra gran fuente para conseguir efectos es tu colección de DVDs.

No estamos en contra de la utilización de samples de películas siempre que obtengas autorización escrita para su uso. Se ha creado todo un negocio paralelo con el fin de explotar los derechos de uso y reproducción de esos efectos pertenecientes a películas. Dicho esto, divirtámonos un poco, que va siendo hora...

POR SUERTE, LOS DISEÑADORES DE SOFTSINTES HAN HECHO TODO EL TRABAJO DURO POR TÍ

PASO A PASO En efecto, amigo...



'Reason Combinator' es perfecto para los efectos que buscamos. Por fin hay un patch conveniente llamado Dark World, así que tocamos notas durante ocho compases, cambiando la nota para mantener vivo el tema. Nuestro programa de 'Combinator' incluye un patch de sampler un sinte granular, una reverb y algo de delay: irealmente oscuro! >>>



Llega la hora de un poco de acción de sintes, por lo que 'Malström' es la herramienta perfecta. Cargamos otro patch modulado por LFO (Bliper) y creamos una parte disparando una nota durante un compás completo. A esto le añadimos un delay largo con tres repeticiones a corcheas, y mucho 'feedback'. »



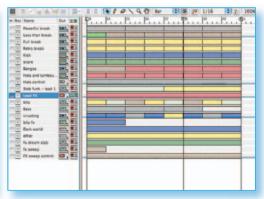
Ben carga un siniestro patch Ether de 'Combinator' que nada gustaría a tu futura suegra. Es un cruce entre canto gregoriano y un indescriptible sonido amenazador y burbujeante. Un rápido vistazo al panel posterior nos desvela el LFO del sampler que maneia los ajustes en una unidad de EO, consiguiendo una increíble modulación.



En un arreglo de d'n'b tan vivo como éste, necesitaremos un enérgico stab en el primer compás tras cualquier pausa musical (ióiala todo en esta vida fuese tan predecible!). Elegimos un patch del sampler 'NN19' llamado Dream Stab, con la reverb 'RV7000' ajustada a un programa simple de retardo (Delay 1), y creamos una parte nueva. »



Ben nos deleita con un festival de ruidos: un efecto de sonido chirriante, basado en LFO, que sólo utilizaremos en algún fragmento clave, por lo que cargamos la muestra en el sampler 'NN19'. Le añadimos delay, pero lo silenciamos por ahora (sólo necesitamos el deloy para rellenar pausas), y creamos una pista de controlador para su uso posterior. >>>



Sólo necesitamos construir patrones de arreglos para las pistas de efectos que hemos creado pero que aún no hemos tocado, y colocarlos sobre nuestro loop. El tema empieza a estar lleno, así que probamos varias disposiciones, escuchando las pistas de efectos de vez en cuando, pero dejándolas en la pantalla, listas para crear nuestro arreglo.



Voces

as voces y el d'n'b tienen

una curiosa historia de "relación matrimonial". Por un lado, nos encontramos las bellas melodías de Goldie en Inner City Life, y por otro las voces ambientales subidas de tono, en los inicios del género (éstas últimas, por suerte, han sido relegadas a las sesiones de temas old-skool y a las canciones de happy hardcore). Y entre ambos polos, encontramos samples de rap, regaae, series de TV. colaboraciones de raperos.. De hecho, incluso estamos seguros de haber escuchado un sample de

Dicho esto, te aconsejamos que experimentes, pero en la escena actual de d'n'b consolidado, creemos que has de evitar la chabacanería. No sólo porque te enfrentarías a problemas legales derivados del uso indebido de samples, sino por lo que es más grave: tu disco se convertiría en un auténtico chiste

Torrente en un tema, así que itodo es posible!

En lo posible, manipula tus samples de forma extrema. Juega con inflexiones tonales v transposiciones radicales, córtalos palabra por palabra utilizando ReCycle! (o a mano), y haz que concuerden con el ambiente del tema: iAsegúrate de que están en tu música por algo! Si se trata de una canción con influencia jazz, un sample amenazador con efecto vocoder quizá no sea tu mejor opción.



▲ Buenos tiempos para la lírica: Inner City Life de Goldie es un excelente emplo de voces bien hechas en d'n'b

Un consejo útil para las voces

A los productores que están empezando, en especial los que no conocen a nadie que se dedique a la producción, puede resultarles muy difícil contactar con cantantes. ¿El resultado? Crean buenos temas instrumentales aunque ipoco estimulantes!

De todos modos, una de las grandes virtudes del d'n'b es que muchas de las mejores voces no necesitarán siquiera timestretching para adaptarse al tema. Los tempos estándar de d'n'b van desde 170 a 175BPM, lo que significa que cualquier toma que tenga la mitad de ese tempo concordará también de un modo casi perfecto. La mayoría de la música hip-hop y R&B no está muy lejos de la marca de 85BPM, por lo que usa alguna de las múltiples versiones a cappella de esos estilos, para ir mejorando tu técnica.

Por lo tanto, si no tienes acceso a un vocalista o MC, aún así crearás un material pulcro que podrás enseñar, y no infringes la ley si sólo pinchas tus temas en un club; isólo si los publicas y los vendes! En Internet te harás con una buena colección de versiones a cappella; www.htfr.com es un buen sitio para comenzar.

PASO A PASO on voz a tu tema



Como cualquier productor sensato, Ben guarda toda las voces graba. Repasamos su catálogo, y nos encontramos una curiosa tra de una mujer que dice 'on fire'; esperemos que sólo se una metáfora. Cargamos la muestra en el sampler 'NN19'. »



Nuestra pista de voz es discordante y espacial, por lo que se ajusta al ambiente del tema, pero vamos un poco más allá, mapeándola en el teclado y disparándola en diferentes tonos. Nos decidimos por un patrón alterno, con el sample grave en el primer compás, dos semitonos más arriba en el segundo, y de nuevo abajo en el tercero. »



Para completar nuestra voz de sonido peligroso y tono cambiante, añadimos bastante delay con 'Reason DDL-1'. De nuevo, ajustamos 'Steps' a 3 y en semicorcheas (les siempre un buen ajuste, amantes de Reason!) con bastante 'Feedback'. Creamos una pista de control para silenciar el delay en todo momento, excepto antes de una pausa musical.



La línea solista (II

Pilla ese solista

La creación de líneas solistas puede resultar muy complicada si no eres un buen teclista; trata de lograr una idea improvisando sobre un loop de dos compases, y aprieta 'Record' una vez que tengas algo claro, pero registra nota por nota en cada repetición del loop. Te será más fácil.

os ha costado llegar hasta aquí, nero las cosas van sonando bastante bien. Y aunque nuestro groove es ya muy contundente, se echa de menos una pegadiza melodía de lead. No quiere decir que necesitemos una a la fuerza -a los DIs punteros les gusta mezclar entre dos "himnos" otros temas más basados en el groove- pero nos sentimos enérgicos, por lo que buscamos algo que haga retumbar el club.

Desde un principio, dijimos que buscábamos construir un tema al estilo de la vieja escuela y segmentado, y a por ello vamos. Si quieres hacer algo similar en tu música, es muy sencillo siguiendo nuestro consejo: silencia tu línea solista, y crea otra nueva.

Una buena forma de conseguir una transición coherente sin tener que arreglar todo de nuevo, es silenciar el último compás en un loop de ocho compases (o medio compás si el tempo es más lento) y añadir un gran efecto de torbellino en su lugar. Al final de esos ocho compases, cambia de un lead a otro. Si no suena muy descabellado, vas bien. Veamos si funciona...

copiar uno de un tema que te guste, cambiando las notas pero manteniendo el rollo, o viceversa.

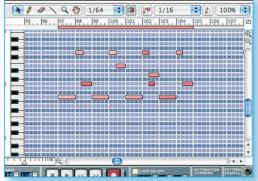
Es difícil lograr inspiración d'n'b sin haber escuchado núsica relacionada, por lo que puedes sondear varios emas del género durante el proceso de creación.

TENEMOS UN CONTUNDENTE GROOVE. PERO ECHAMOS DE MENOS UN SOLISTA PEGADIZO

PASO A PASO En busca de un nuevo sonido solista



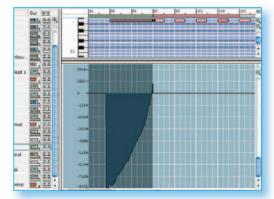
Hay un patch de solista en 'Malström' que estamos deseando probar en un tema, por lo que Ben se relaja un poco mientras insertamos un dispositivo 'Malström' con el patch Amstring. iPues queda perfecto en nuestra canción! Es un sinte grueso con una envolvente desdibujada que llena la mezcla sin dominarla.



Probamos unas cuantas ideas hasta que hallamos una línea de cuatro compases que se ajusta como un guante. iEs el tipo mágico de combinación de línea y sonido que aumenta tu adrenalina hasta el cielo! Un poco de efecto portamento añade más detalles a la mezcla... >>



Nuestro riff es constante e insistente, y cada nota va ligada a la siguiente, por lo que tenemos que asegurarnos que no canse. Ben inserta 'MClass EQ' con un Q ajustado a la mitad; aplica 10dB de ganancia y crea una burda pista de automatización para barrer la frecuencia realzada entre 220Hz y 4kHz durante el espacio de dos compases. >>



La clave para un gran arreglo en el d'n'b es una buena edición y muchas pausas: gueremos que nuestro nuevo solista entre como se merece. Cambiamos el rango de inflexión tonal (pitchbend) de la línea a 12, y creamos una versión entrante del solista a dos compases, con el pitchbend barriendo desde una octava abajo hasta la primera nota. »



El nuevo efecto de pitchbend nos gusta tanto que creamos en nuestro arreglo una parte de dos compases. utilizando la misma nota sostenida que barre desde 12 semitonos por debajo. Será de mucha utilidad en otras secciones del arreglo. Y nunca está de más volcar pequeños efectos como éste para utilizar en otros temas. »



Antes de comenzar a mezclar y arreglar debemos añadir una nueva variación a nuestro segundo solista. El phasina es una buena opción para una pausa musical (aunque a veces has de añadir compresión para subir de nuevo el volumen); insertamos 'PH-90 phaser' y añadimos un canal controlador para silenciarlo cuando sea necesario.



Prepárate para volcar el proyecto

Antes de que llegues a transferir el tema, tienes que tomar algunas decisiones importantes...

ay varios modos de exportar el provecto desde Reason a otro secuenciador: el más obvio es mediante ReWire. Pero nuestro tema ya requiere bastante trabajo del procesador, e intentaremos sacar el máximo rendimiento de todos los plug-ins de Logic. Incluso nuestro potente Mac G5 puede resentirse un poco si tiene que ocuparse al mismo tiempo del tema en Reason y de todo su procesamiento adicional. Y no sólo eso, la herramienta ReWire de Logic no es tan intuitiva, ni está configurada tan fácilmente como en Cubase. Y ReWire en Reason insiste en dar salidas indepedientes a cada uno de sus canales (excepto a su salida principal) en lugar de pares estéreo. La tarea se convierte así en algo farragoso desde el secuenciador principal, a no ser que tengas ya configuradas plantillas complejas.

Prepara el volcado

Tras considerar estas cuestiones (iparece más profesional usar ReWire!), decidimos volcar cada canal como un archivo de audio. Esto cargará bastante nuestro disco duro, que tendrá que

convolución Space Designer de Logic. en lo que se refiere a calor v tamaño. Por lo tanto, si hemos utilizado una reverb larga en Reason, será mejor no mantenerla al volcar la pista.

Por otro lado, los efectos de sonido distintivo y específico como 'Scream 4' suelen tener un carácter único que no obtendrás de ningún otro programa, por lo que es mejor que los conserves durante el volcado.

¡Conoce tu equipo!

Lo más importante es conocer todas las virtudes y los defectos de tus aplicaciones y plug-ins. Ningún secuenciador es perfecto, pero todos tienen algún punto fuerte. Pocos productores "pro" se limitan a un solo secuenciador anfitrión -incluso aquellos que sólo trabajan en su propia músicay eso se hace palpable en sus trabajos. Los ordenadores hacen sencilla la diversificación, por lo que no hay que utilizar una pieza única de software. Y en un mercado tan homogeneizado, en donde todo el mundo usa los mismos plug-ins y patches, la producción con diferentes secuenciadores es una de



▲ Unidades como 'Reason Scream 4' poseen un sonido propio... japrovéchalo!

trabajar de forma simultánea y constante con unos 20 archivos estéreo de 70MB; pero, si nos deshacemos de los fragmentos de silencio (aunque sea un poco rollo), será capaz de aguantarlo.

Una vez que decidimos volcar nuestras secciones, hemos de pensar qué efectos hay que mantener al volcar las pistas. Siempre que transfieras desde un programa a otro para mezclar, pregúntate acerca de ciertas cuestiones básicas. En primer lugar, ¿hay algún efecto que sea pobre y crees que podrás mejorar a posteriori? Por ejemplo, la reverb de Reason no es comparable con la reverb de

las mejores formas de conseguir un sonido muy personal. Y esto es importante en el sofisticado mundo de la producción d'n'b.

Casi, casi...

Parece que estamos dedicando mucho tiempo a este punto, pero es vital

para el éxito de la mezcla final; y rehacer las cosas podría llevarnos horas si tomamos el giro equivocado. Antes de volcar queda un paso crítico...

similares. No te limites a añadir loops y sonidos La llegada de los

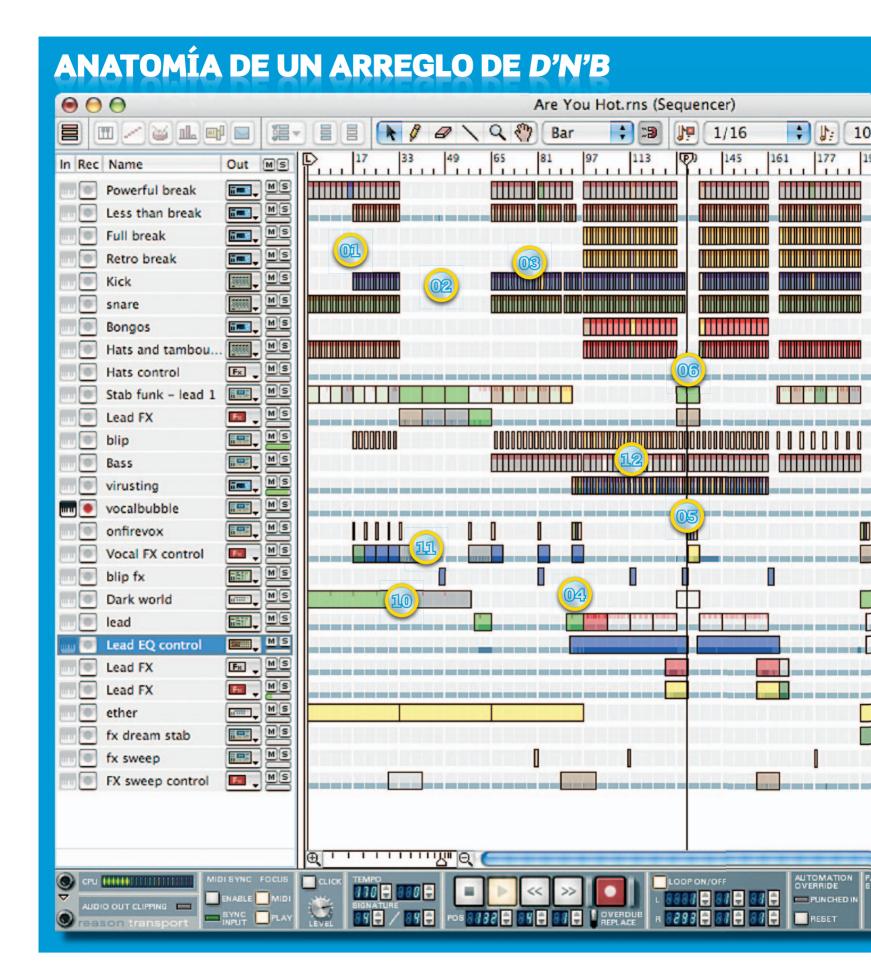
haz música ya ▼Roni Size utilizó con maestría un Roland Equipo clásico para d'n'b Si hay un instrumento que ha definido la historia del d'n'b, es el sampler. En un principio, dominaban los Akai -toda la serie S, desde S950 a S3000-. Pronto cambiaron las cosas, y cuando E-mu lanzó su serie EIV (que incluyó E6400), se

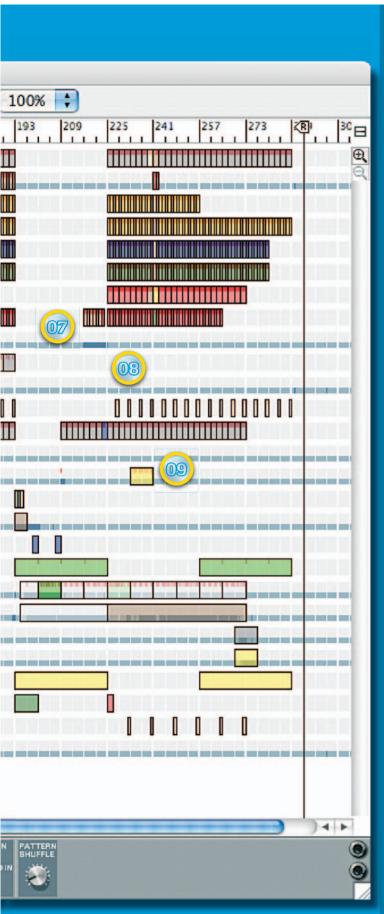
convirtió en la favorita de los productores d'n'b. Sus 16 salidas independientes, 128MB de RAM, 32 partes multitímbricas, 128 voces de polifonía y más de 20 tipos de filtro, superaban con creces las diez salidas independientes, el filtro paso-bajo y los 32MB de RAM del popular Akai S3000.

También fue muy prodigado el sampler Roland S-760, alabado por Roni Size. Ofreció una característica única: reproduce una muestra al revés y después de nuevo al derecho -un efecto muy utilizado en los primeros tiempos del d'n'b-.

Estás en lo cierto si piensas que los samplers clave del pasado dieron forma al sonido actual del d'n'b, por lo que procura recurrir a técnicas

> como archivos de audio -córtalos y reprodúcelos en un softsampler-. Incluso si utilizas Ableton Live, será mucho más sencillo añadir cambios radicales y otros efectos utilizando samplers, así que tómate tu tiempo y ve un poco más allá.





Estructura

Cualquier tema d'n'b de calidad necesita una intro que facilite las cosas al DJ; dejar espacio en tu canción para que sea posible mezclarla con un tema precedente. Haz que la percusión vaya creciendo, añade efectos y stabs, pero deja los principales elementos fuera durante al menos 32 compases.

Tras los 32 compases, tenemos un simple bajón (breakdown). Mantén vivo el tema mediante algunos stabs, con ayuda de efectos y ruidos. La gente que baila en el club caerá en la cuenta de que está escuchando un nuevo tema.

La primera sección tras el bajón es donde las cosas empiezan a tener más energía, con el solista Stab Funk y nuestra potente línea de bajo. Todavía no contamos con elementos como unos charles enérgicos, por lo que aún tenemos armas para ascender más.

Un bajón minúsculo allana el terreno para nuestra línea clásica electro, con dos compases de barrido de nota con pitchbend que va creando un clima ascendente hasta llegar a una sección contundente. El solista electro sigue sonando, junto a todos nuestros breaks y percusión. El asunto se calienta.

Otro pequeño breakdown mantiene la energía, a la vez que da un respiro a la línea solista electro. Este tipo de bajada es esencial para conservar viva la energía en el d'n'b, ya que el tema está haciendo temblar los cimientos del club ia 170BPM!

Al colocar el solista Stab funk en cada bajón, lo hemos asociado con momentos precisos de respiro. Con el fin de otorgar a la gente una tregua, antes del gran asalto final, nos deshacemos de todo en un pequeñísimo baión e introducimos nuestro primer solista durante 32 compases

Es momento para otro gran breakdown antes de volver con todas las armas para el último ataque. Dura 32 compases, pero esta vez echamos toda la carne en el asador: introducimos el solista electro prematuramente y hacemos crecer la percusión, antes de suprimirla durante un compás... ipara regresar después con toda la artillería!

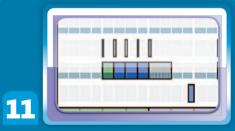
Nos acercamos al final. por lo que ya no escondemos nada. Tras 32 compases, comienza un fundido descendente. Añadimos algún oscuro efecto extra para rellenar; es momento de relajarse.



VOCES Decoramos el tema con nuestras pistas de voz, esparciéndolas de modo sutil. Cuando el arreglo está muy lleno, la reverb y los delays son más simples; cuando está vacío, abusamos del procesamiento. De todos modos, añadimos un fraseo más repetitivo en la última sección



FX Como se escucha en nuestro arreglo, no hay una parte que no contenga alguna clase de efecto. En las partes más calmadas y en los bajones, introducimos los patches de FX más oscuros; en los principios y finales de sección, colocamos los más incisivos.



CONTROLADORES Hemos utilizado pistas de automatización durante todo el tema. Si una parte concluye al comenzar un bajón, cambiamos de delays para crear una cola que penetre en la siguiente sección. En otras áreas, añadimos otros efectos para variar los sonidos de los riffs y la percusión.



EXTRAS Hemos colocado elementos adicionales de modo estratégico en las partes más excitantes del tema, y cuando necesitamos añadir más energía a una subida sin que sea excesivo, disparamos versiones reducidas de los riffs extra.

La mezcla final

i has leído la entrevista con Andy C de este mismo número, sabrás que las mezclas de d'n'b han evolucionado enormemente en los últimos años; la competencia es cada día mayor. Hay algunas reglas de oro que siempre te ayudarán, y ahí es donde entramos nosotros. En esta última sección de nuestra Guía cm sobre drum 'n' bass, te mostraremos varios trucos para alcanzar esas producciones que escuchas en tus clubs favoritos, y usaremos los plug-ins que contiene Logic de una forma casi exclusiva. Te avisamos que nos moveremos con cierta velocidad. pero en la mezcla te divertirás mucho con tu tema y lograrás que suene tan

grueso y contundente como te sea posible. Así que icuanto menos tiempo emplees, menos te cansarás de él!

Ya estamos casi listos; completado nuestro arreglo, hemos volcado todas las pistas y las hemos cargado en un nuevo proyecto de Apple Logic. Sólo se mantiene una cosa: exportamos los archivos MIDI de bajo y electro lead de nuestro provecto en Propellerhead Reason. Aunque Reason es excelente,

Muchos productores de d'n'b hacen grupos con ciertos elementos (batería y percusión bajo, voces...) para fijar sus niveles como si uesen un solo elemento

siempre es bueno doblar los sonidos solistas y los sonidos de bajo, y eso es precisamente lo que haremos. Sin más rollos, vamos a bajar todos los faders a cero; icomienza la mezcla!

EN LA MEZCLA TE DIVERTIRÁS MUCHO CON TU TEMA Y LOGRARÁS **OUE SUENE GRUESO Y CONTUNDENTE**

🔁 PASO A PASO Mezcla la batería



El bombo. Logic 'Compressor' lo engorda con un umbral de -21dB y un ratio de 7:1. Fijamos 'Attack' y 'Release' alrededor de 4.5ms, para ganar pegada. Le sumamos un limitador, utilizando PSP Vintage Warmer (su preset Mastering First Aid), algo de realce en graves con BBE Sonic Maximizer. y un simple corte de graves por debajo de 32Hz. >>



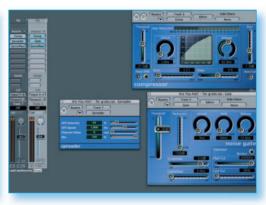
Los bucles Retro Break, Less Than Break y Full Break. Cada uno recibe el mismo tratamiento. Empleamos en primer término Logic 'Compressor', seguido por bastante BBE Sonic Maximizer, un poco de PSP Vintage Warmer (de nuevo Mastering First Aid), 'Spreader' para agrandarlos y una buena dosis de 'Gate' para lograr sonidos más punzantes. »



En el d'n'b la caia se lleva el protagonismo. Primero añadimos una fuerte compresión, para seguir con Sonic Maximizer. Continuamos con un empujón de EQ en 5dB desde 215Hz hacia abajo, con un pico alrededor de 138Hz. Dos excitadores aportan más neso en torno a 21 v 980Hz, lo que hace que nuestra caja destaque de verdad. >>>



Powerful Break recibe ajustes similares, pero su sonido es algo diferente: es bastante contundente y grueso, por lo que le añadimos BBE Sonic Maximizer por igual en graves y agudos. Al ser un poco cortante, en vez de 'Gate' aplicamos un corte de graves por debajo de 38Hz, para que todo encaje. »



Vamos con el charles, la pandereta y los bongos. Aderezamos cada uno con un poco de Logic Compressor y BBE Sonic Maximizer. En los bongos insertamos una puerta para lograr más pegada y crujido, mientras que al charles y la pandereta les añadimos Logic 'Spreader' para dar amplitud y un buen balance estéreo a nuestra mezcla. >>>



Ya sólo nos queda ajustar los niveles. En primer lugar nos ocupamos de bombo y caia, dándole a ésta el protagonismo. Powerful Break es el loop que más destaca, seguido por el penetrante Less Than Break, mientras que los demás bucles rellenan sutilmente la cadena de volumen, creando una aguda y clara sección rítmica.



PASO A PASO Mezcla de solista y bajo



Vamos con Stab Funk. 'Compressor' hace que se ajuste al sonido de la mezcla, 'Spreader' le otorga presencia estéreo, Vintage Warmer le da pegada, y Sonic Maximizer, hace que destaque en la mezcla. Concluimos con un corte de las frecuencias graves en torno a 140Hz. »



Colocamos nuestro bajo, al que añadimos 'Compressor', PSP Vintage Warmer y BBE Sonic Maximizer con una frecuencia realmente baja y un corte por debajo de 38Hz. Pero se nos queda corto con relación a la pegada general de nuestra mezcla, por lo que cargamos un sampler EXS24. »



En EXS24, empleamos su patch inicial de onda sinusoidal; importamos el archivo MIDI con nuestra línea de bajo. Afinamos el sampler para que coincida con el tono de nuestra muestra de bajo; insertamos 'Compressor', PSP Vintage Warmer, un maximizador y un corte por debajo de 34Hz.

PASO A PASO El solista Electro lead



Lo primero que notamos en nuestro Electro Lead es que podría ser un poquito más grueso; encontramos un sucio patch de Korg Legacy Edition MS-20 (31: BPF Air Stab) y jugamos un poco con su envolvente. >>



Un poco de 'Compressor', Vintage Warmer, Sonic Maximizer, Logic 'Auto-filter' con un Cutoff leve y Resonance al 25%. Un poquito de compresión de Sonalksis SV-315 y, finalmente, un filtro paso-bajo (200-300Hz) hasta el último breakdown, en donde lo abrimos por completo. >>



Insertamos Logic 'Compressor' en nuestro canal original de Electro lead, 'Spreader', 'Maximizer' en graves y agudos, Vintage Warmer y un corte a 90Hz. Le sumamos 'Autofilter' en el compás 137 y un filtro paso-alto que se abre desde 650 a 1.000Hz en cada entrada del lead, para suavizarla.

PASO A PASO Mezcla las voces



Insertamos Logic 'Compressor' con un codo medio en la voz principal. Con un Attack corto y un Ratio bajo, 90ms de Release y un Threshold a -21dB. 'Spreader' añade una sensación de espacio, mientras que ajustamos Sonic Maximizer a High Boost para destacar su sonido en la mezcla. >



Añadimos un efecto 'Tremolo' que, aplicado con mesura, dota a la pista de un enérgico movimiento estéreo. Insertamos dos unidades consecutivas de la reverb de convolución 'Space Designer' (con sus presets Long Vocals y Synthsized IR) para que la pista adquiera calidez y tamaño. >>>



Hemos dividido las voces en dos canales, utilizando la versión más repetitiva de la última parte, en su propia pista. En la segunda pista vocal, insertamos 'Compressor', 'Spreader', una pizca de 'Tremolo', una buena cantidad de Maximizer y el preset de 'Space Designer', Long Vocals.



PASO A PASO Extras y efectos



Estamos entrando en la recta final, pero aún nos queda ocuparnos de los elementos "extra". En primer lugar, nuestro Blip de estilo "sonar" sólo precisa un poco de Logic 'Compressor' y 'Spreader'. Pasamos a la parte de Virus, que realzamos con 'Compressor', 'Spreader', Vintage Warmer, Sonic Maximizer (sólo en agudos) y, por último, una puerta cortante para que sea más incisivo. »



En FX Sweep insertamos un poco de 'Compressor', 'Spreader', Vintage Warmer, y, para aseguramos de que destaca en la mezcla, un toque de Sonic Maximizer en las frecuencias altas. Utilizamos algo similar para Blip FX, pero como es más corto y espacial, reemplazamos Vintage Warmer con 'Tremolo', y le sumamos el largo preset inicial de 'Space Designer' (Synthsized IR) para que suene más completo. »



La última pista de efectos es Ether, que es la que suena de modo más continuado, por lo que hemos de manipularla un poco. 'Compressor' aumenta el nivel; 'Spreader', Vintage Warmer y Maximizer le añaden presencia y calidez, y una gran dosis de Synthsized IR procedente de 'Space Designer' le da tamaño, y un corte de graves alrededor de 140Hz es la guinda del pastel.



PASO A PASO Toques finales



Es vital, antes de volcar un tema acabado, escucharlo para asegurarnos de que las transiciones son suaves -especialmente en el d'n'b, que suele estar lleno de redobles y pausas-. Colocamos un filtro paso-alto en la salida principal, y lo silenciamos, abriéndolo para suavizar la transición hacia el último redoble. >>



Estamos insertando algunos elementos en nuestra salida principal; decidimos dotar a toda la mezcla de una pegada adicional, utilizando BBE Sonic Maximizer con un poco de realce en graves y agudos. Al haber "empujado" los graves, añadimos un corte por debaio de 30Hz (siempre es bueno hacerlo). >>



iEl tema está acabado! Nunca está de más salvar el proyecto y probar un nuevo conjunto de niveles (comienza por la batería y añade más tarde el resto de pistas para un buen balance). Pero ahora, tu cerebro y tus oídos necesitan un descanso. Es tu turno: iesperamos escuchar tus temas revienta-clubs! cm

Plug-ins de sustitución

En nuestra mezcla hemos empleado algunos plugs adicionales que quizá no poseas. iDeberían regalártelos por tu cumpleaños, ya que son de gran utilidad! Pero si tienes otras prioridades, aquí te recomendamos cómo conseguir un sonido similar sin ellos...



BBF Sonic Maximizer

Un plug-in de ensueño. Tiene sólo dos controles, uno para realzar los graves y otro para los agudos. Para un efecto similar, puedes fijar realces del campo estéreo en las zonas de frecuencias altas y bajas, pero acuérdate de aplicar después un recorte en la cola de graves



PSP Vintage Warmer

Es un compresor/ limitador multibanda. Su preset Mastering First Aid es siempre una buena opción para que una pista suene alta y cálida. Para lograr un resultado parecido, emplea un compresor multibanda junto con un plua-in emulador de válvulas



Sonalksis SV-315

Un compresor simple, con tres presets. El plug-in más cercano al hardware que hemos probado, sin ser una emulación de alguna unidad específica. Los plugs de compresión son intercambiables, normalmente, pero SV-315 tiene un carácter especial, y es difícil de batir.