

EL SUEÑO DEL PIBE

HISTORIA DE CASA DE LA MÚSICA, EL ESTUDIO DE GRABACIÓN MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA

En una época en la que la industria de la música está en clara contracción, con estudios, casas de retail y compañías disqueras que cierran en todo el mundo, una bocanada de aire fresco aparece para sorpresa y beneficio de muchos. Para los músicos es lo que en Argentina se llama "el sueño del pibe": un estudio de grabación de dimensiones gigantescas, recién construido con la última tecnología disponible y un diseño extremadamente moderno y elegante. El emprendimiento en cuestión se llama Casa de la Música y está ubicado en la localidad de Villa Mercedes, en la provincia argentina de San Luis, muy cerca de la Cordillera de los Andes. Originalmente financiado por el Gobierno de la Provincia de San Luis, actualmente su administración está a cargo de Sony Music Argentina gracias a un acuerdo de mutuo beneficio por el cual Sony dispone de 5 años de utilización para a sus artistas y la Provincia de San Luis mantiene un flujo constante de trabajo generado por estas grabaciones.

El proyecto es sumamente ambicioso y apunta 10 o 15 años hacia el futuro, con la clara intención de crear en Villa Mercedes (actualmente una ciudad pequeña pero ubicada muy estratégicamente dentro del mapa de la República Argentina) un polo de desarrollo industrial de primer nivel internacional. Sus tres áreas de negocio son: el estudio en cuestión, el sello discográfico Calle Angosta Discos (propiedad de la Provincia de San Luis y también administrado por Sony Music Argentina bajo la dirección artística del reconocido compositor y músico Lito Vitale) y finalmente el Proyecto Cultural y Educativo, que incluye la organización permanente de seminarios, charlas educativas y clínicas, dentro de lo que se encuentra programado para este primer año, la realización del segundo Congreso Internacional de Tango. El complejo, de un total de 11.000 m² cubiertos, se completa con tres salas de cine, un restaurante, un salón de convenciones con capacidad para 800 asientos, un área de exposiciones y un gran complejo gastronómico. Dentro del Convenio Marco establecido por 5 años de operaciones, Casa de la Música planea para 2010 ya tener armada su planilla de costos abierta para todo público, a diferencia de lo que sucedió en estos primeros meses en los que se privilegió a los artistas de la compañía y de algunas disqueras independientes asociadas, tales como PopArt, DBN y Los Años Luz. Para dar una idea del movimiento que generó la aparición de este estudio basta mencionar la lista impresionante de artistas que en sólo 6 meses utilizaron el estudio, aportada por el flamante studio manager Nacho Soler: El Canto del Loco (España), Sonohra (Italia), Ana Prada, El Club de Tobi y Rubén Rada (Uruguay), Pala (Colombia) y los argentinos Fito Páez, Arbolito, Axel Krygier, Iván Noble, Los Fabulosos Cadillacs, Estelares, Banda de Turistas, Mariel Trimaglio, Bulldog, La Yunta, Kevin Johansen, Julia Zenko, Lerner-Moguilevsky y Kameleba. Javier Tenenbaum, cofundador de la prestigiosa casa disquera independiente Los Años Luz, aporta su particular visión: "En nuestro sello primero nos entusiasmos con un proyecto de disco y después vemos cómo hacer para llevarlo a cabo. Ahora por primera vez nos sucedió a la inversa: tuvimos facilidades para hacer hasta cuatro proyectos este año con las mejores condiciones que se puedan desear y honestamente creo que lo logramos con creces, ya que hemos grabado tres discos increíbles con una calidad técnica a la que accedimos por primera vez en nuestra existencia como sello".

Es indiscutible que esta iniciativa representa una absoluta novedad en la industria discográfica local e incluso latinoamericana. Un modelo híbrido en el que el Gobierno invierte y una empresa privada administra genera un enorme aliciente para que músicos, productores e ingenieros puedan producir sin las restricciones habituales de presupuesto y en condiciones muy cercanas a las ideales. Por supuesto tiene que existir un control adecuado para que no se dañe la "ecología" perjudicando a otros proveedores del mismo sector, por ejemplo estudios de grabación de la misma categoría. Al respecto, Alberto Paiaro (VP Sony Music Argentina) dice que este proyecto ha dado cabida a

nuevas producciones que no tenían dónde ser realizadas dentro del país y que muchas producciones paralelas de la compañía mantienen su contrato habitual con otros estudios. "Para nosotros lo importante es apoyar la iniciativa de un Gobierno que privilegia el desarrollo cultural", dice Paiaro. "Con 32 artistas en el roster local, necesitamos aún más horas de estudio para dar cabida a todas nuestras producciones: por ejemplo, en estos meses artistas como Fabiana Cantilo, Marcela Morelo, Teresa Parodi y Mercedes Sosa han empleado intensivamente otros estudios, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires" (concluye).

Estudios de grabación Casa de la Música:

Por iniciativa del Gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá, la construcción del estudio se inició a mediados del año 2006 en el predio en que originalmente funcionaron los molinos harineros Fénix, ícono del desarrollo local en la década del '30. La dirección técnica general del proyecto fue adjudicada al estudio de arquitectura Furograma de la ciudad argentina de Córdoba, mediante licitación nacional e internacional. Bajo el cuidadoso diseño y dirección de Horacio Malvicino y Mariano Rodríguez de MBR Design Group, las salas fueron completamente concebidas desde cero sin límites de espacio ni de presupuesto: el auténtico sueño del pibe. Los estudios cuentan con 2650 m2 cubiertos, repartidos de la siguiente manera:

1. Sala de grabación A: 300 m2 (20 m. largo x 15 m. ancho y 1 Iso-Booth de 20 m2)
2. Sala B: 64 m2 (8 m de largo x 8 m de ancho y 2 Iso-Booths de 15 m2 y 8 m2)
3. Control Rooms A y B interconectados por líneas de audio, video y datos, cada uno de ellos con una superficie aproximada de 35 m2.
4. Salas C y D para edición y post-producción con una cabina de edición compartida entre ambas salas
5. Areas Anexas: Privados para sala A y B, sector de recreación, salón de conferencias y complejo hotelero con 6 habitaciones.

La Sala A, que permite acomodar hasta 100 músicos, fue pensada para grabaciones orquestales y para Film Scoring (como complemento del emprendimiento "San Luis Cine", que lleva varios años en desarrollo en dicha provincia). El Estudio B es de dimensiones ideales para la grabación de grupos musicales, con dos Iso-Booths para separar pianos, secciones de vientos o sets de percusión. Las Salas de Control interconectadas entre sí cuentan con ventanas que llegan hasta el piso y permiten excelente visibilidad a todas las Salas de Grabación. Después de 2 años de construcción, los estudios de grabación estuvieron en condiciones de ser utilizados pero por razones operativas no iniciaron sus operaciones hasta principios de Mayo de 2009, bajo la nueva administración. Enseguida después de esta fecha, ya Afo Verde (reconocido productor artístico y en aquel momento Presidente de Sony Music Argentina) realizaba la grabación del grupo español de rock El Canto del Loco, utilizando las 4 salas del estudio en simultáneo, en una experiencia que después los músicos definirían como extraordinaria. Alvaro Villagra, Ingeniero a cargo de la grabación de aquel disco, aporta su comentario: "En esta época en que todo se reduce, el hecho de que alguien haya pensado en construir un lugar así es un placer y un alivio para muchos. Y siempre un poco de glamour es bienvenido."

Desde el comienzo la premisa fue que la cualidad principal del complejo de grabación fuera la versatilidad de uso. Como eje de este concepto se propuso que ambas Salas de Control fueran idénticas en dimensiones, tratamiento acústico, sistema de monitoreo y hasta distribución de muebles. Esto permite trabajar en ambos estudios indistintamente manteniendo las cualidades sonoras. Al mismo tiempo, las salas e Iso-Booths de distintas dimensiones permiten encarar proyectos muy diferentes con total flexibilidad.

Diseño Acústico

Mientras que Malvicino tomó a su cargo la integración del estudio, Rodríguez realizó el diseño acústico. Consultado sobre la gigantesca Sala A (con un volumen 2.100 metros cúbicos), Rodríguez responde: "estaba claro que el primer problema a controlar era el tiempo de reverberación en bajas frecuencias, que en semejantes espacios no encuentran obstáculos para desarrollarse en su totalidad. El dato curioso es que la frecuencia de corte de la sala se encuentra por debajo de los 9 Hz". Para mantener controlada y aprovechable toda esa energía acústica se diseñaron 5 difusores acústicos de 4m x 4m x 1.5m cada uno, los cuales fueron instalados en el techo. Estos redistribuyen las ondas sonoras de forma hemisférica en toda la sala acomodando los tiempos de reverberación y unificando la calidad sonora en los diferentes sectores. El valor de RT60 adoptado para el diseño de la Sala es de 1.2 segundos con ocupación media.

La Sala B mantiene el mismo concepto de diseño: con un sistema de difusores de techo basado en la misma serie de cálculo y con paneles de pared modulares que brindan absorción en diferentes rangos de frecuencias presenta un RT60 de 1.0 segundos.

El no tener limitaciones de espacio permitió tomar algunas licencias a la hora de diseñar. La mayor ventaja fue el concebir desde cero las Salas de Control para reproducción de audio Surround 5.1 con monitores grandes montados en soffit y flotados individualmente. Se eligieron monitores ADAM Audio por su carácter tonal, su tecnología y su disposición simétrica de los drivers de frecuencias medias y altas. La alineación de los monitores se realizó con la ayuda de niveles y trazadores láser, lo cual permitió apuntar el eje acústico de cada parlante directamente al *sweet spot* con una precisión de menos de 1 cm, un gran logro considerando que cada parlante está ubicado a más de 2.5 metros de distancia del punto de escucha.

Otra cualidad de las Salas de Control es la uniformidad sonora en toda su extensión: "Mi objetivo era lograr que se pueda juzgar la calidad del audio desde cualquier lugar del Control Room. Pude lograr un *sweet spot* de 2.7 m de ancho libre de reflexiones no deseadas para que el ingeniero de grabación pueda moverse libremente. El tratamiento acústico, que ocupó casi 5 m² en planta, le aporta equilibrio y uniformidad de sonido en todo el rango de frecuencias, independientemente de la ubicación", finaliza Rodríguez.

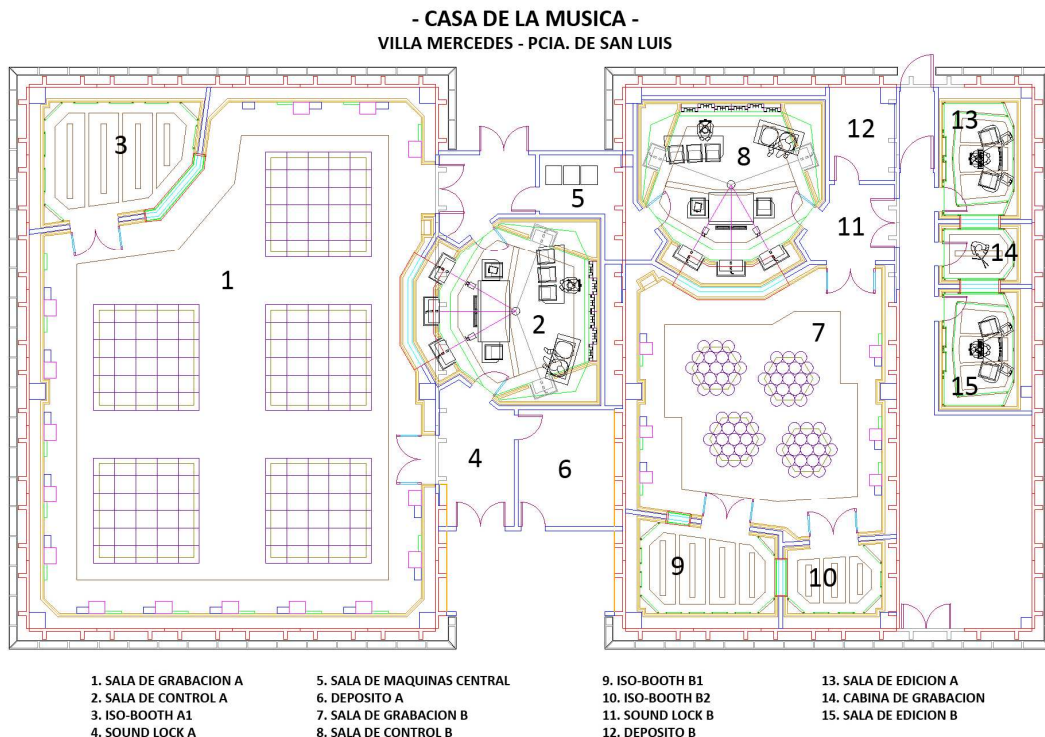
Integración

Una vez completado el proceso de diseño del complejo y teniendo aprobado el plano final de obra comienza el proceso de instalación, que en el caso de un estudio de esta envergadura implica mucho más que la elección del equipo indicado y su posterior cableado: es la integración de un sistema completo que pueda cumplir con las expectativas del cliente y sus operadores. Una vez realizado el listado de equipamiento y definida la ubicación del mismo dentro de cada una de las salas, es necesario realizar la adaptación al sistema eléctrico nacional. Argentina es uno de los pocos países del mundo que todavía trabajan con un sistema eléctrico de 220V, con lo cual la instalación requirió electricidad regulada de 110V y 220V ya que gran parte del equipamiento (adquirido en los Estados Unidos) sólo opera a 110V.

Explica Malvicino: "La decisión en materia de equipamiento fue manejarnos dentro del estándar del mercado, que muestra una tendencia predominante a utilizar sistemas de Digidesign. El apoyo brindado por el personal de esta empresa en Argentina (Ricardo Pagnotti, SVC) y José "Pepe" Reveles desde la oficina regional en México, fue parte fundamental de la elección del equipamiento. La capacidad de soporte técnico que nos fue brindado durante el proceso es sin lugar a dudas extraordinario." Se integraron así dos consolas Icon con diferente cantidad de módulos (32 en el estudio A y 16 en el estudio B) y sistemas Pro Tools idénticos en ambos estudios. El problema principal se planteó debido al enorme tamaño de las salas de grabación, algo prácticamente extinto en el mercado de los estudios modernos. La necesidad de una innumerable cantidad de entradas obligó a agregar un sistema de *patching* manual dentro de la sala utilizando multiconectores ELCO.

Desde cada sala de control se conectaron 48 líneas de micrófono cableadas directamente a un panel con 6 conectores ELCO 56. Cada conector ELCO llevaba un total de 8 líneas por conector. Inmediatamente debajo de ese panel se integró un segundo panel adicional con un total de 10 conectores ELCO distribuidos a lo largo de todas las áreas del estudio, sufriendo a los músicos con un total de 80 líneas de micrófonos en grupos de 8. El sistema permite asignar, en grupos de 8 líneas, cualquier entrada de micrófono a cualquier panel. El próximo paso fue la provisión de *snakes* con sus propios *stage boxes* con conectores XLR. Cada *snake* tiene aproximadamente 30 pies de largo, lo cual permite llevarlo directamente hacia el área donde está el músico. Este procedimiento se repite en el estudio B, siguiendo el mismo patrón de diseño. El resto del sistema está diseñado en base a una *patchbay* remota, similar a las provistas en las consolas SSL. Las cuatro *patchbays* están cableadas directamente a paneles de *break-out* con conectores ELCO. Adicionalmente se integraron paneles de interfase con conectores XLR (machos y hembras) cableados directamente a las *patchbays*. Estos paneles fueron ubicados en varias áreas de la sala de control y permiten conectar cualquier tipo de equipamiento externo al sistema. Ambos estudios están interconectados mediante un sistema de *tie lines* que converge en la sala central de máquinas. Esto permite transferir audio entre todos los sistemas (Control Room A-B, Edit No.1 & Edit No.2), como también compartir equipamiento como Lexicon 960L, TC Electronics M-6000. Con respecto a la parte de video, ambos estudios están equipados con paneles de interfase similares que proveen 5 líneas de video digital, las cuales también convergen en la sala central de máquinas.

El Ingeniero Walter Chacón, reconocido colaborador de Los Fabulosos Cadillacs y Andrés Calamaro entre muchísimos otros, lo definió con palabras simples pero contundentes: "en todo estudio de grabación, las palabras y las fotos suenan bien, el verdadero sonido lo encuentran los artistas y los técnicos en el estudio". Convocado por Sony Music para poner en marcha el estudio, Chacón colaboró intensamente desde el comienzo definiendo las necesidades y forma de implementación del equipamiento. "Colocamos un *set* analógico de primera línea consistente en preamplificadores y procesadores API, Millennia, Tube Tech, Urei, Manley, Avalon, Chandler Ltd, etc. Los invito a experimentar este lugar, para mí fue una gran experiencia", asegura.

Está a la vista que Casa de la Música es una realidad tangible y concreta y que está a la altura de los mejores estudios de todo el mundo. Incluso Rafael Vila, Director Artístico de Sony Music Argentina, apunta a la perspectiva de replicar este modelo en otras latitudes, ya sea dentro o fuera de la Argentina. Horacio Malvicino, renombrado profesional con más de 500 diseños e integraciones de estudios realizados desde comienzos de los años 80, aún comenta con sorpresa la dimensión de este proyecto: "Sin dudas la Argentina tiene en este estudio un exponente de primer nivel internacional". Mariano Rodríguez, responsable del diseño acústico del estudio refiere: "Cuando se tiene la posibilidad de participar de un emprendimiento de esta categoría y magnitud, claramente hay un antes y un después en lo profesional y en lo personal. Uno sueña con poder realizar proyectos en los que el único requerimiento es lograr el mejor diseño posible y en donde además se cuenta con el respaldo de todas las partes involucradas". Tanto es así que, en su carácter de Jefe del Programa Música del Gobierno de San Luis, Delfor Sergnese apunta que "la Ley Provincial de Música fue el puntapié inicial de este proyecto que tiene por objeto impulsar las inversiones en todo el territorio de la provincia de San Luis, promover el desarrollo cultural y generar nueva oferta de empleo a nivel local y regional, con actividades en todas las áreas de la industria".

Gustavo Galladini (Director General de Sony Music San Luis) cierra con este comentario: "Además de lo que este proyecto permitirá generar con los músicos de la provincia de San Luis, que hasta hoy no tenían la oportunidad de grabar en un estudio de este nivel, queremos y podemos atraer a artistas del exterior a grabar aquí". Galladini hace referencia a un punto muy importante, que es la intención de desarrollar artistas locales con todas las facilidades de producción que pueden tener en los países más avanzados del mundo. Con este propósito se creó el recientemente inaugurado sello disquero Calle Angosta Discos. Su responsable, Lito Vitale, nos dice: "El objetivo es abrir un nuevo espacio para la música argentina. La propuesta abarca producciones de música clásica, nuevo folklore argentino, artistas poco conocidos y también con trayectoria, compilados temáticos y también homenajes a artistas destacados. Además, el sello editará a los artistas más relevantes de la provincia de San Luis con el fin de promover la música local".

El productor e Ingeniero Matías Cella (Jorge Drexler, Kevin Johansen, Ana Prada, etc.) aportó un comentario que refleja perfectamente el pensamiento de muchos: "Cuando me llegó el primer rumor acerca de la magnitud del estudio de Sony San Luis me dije: "ver para creer". Al poco tiempo me convocaron para grabar allí el nuevo disco de Ana Prada y yo sin dudarlo dije que sí, porque me gusta cambiar de ambiente para cada disco, salvo que esté buscando algo específico. Entrar a la Sala A por primera vez fue una sensación inigualable, incluso habiendo conocido muchas salas de grabación en el mundo: el tamaño imponente te deja asombrado por donde la mires". Cella continúa: "Ese mismo tamaño nos dio miedo a la hora de grabar las primeras baterías: el baterista Diego López de Arcaute ocupa mucho espacio sonoro y hace sonar sus baterías a un volumen alto, pero hermoso. Cuando terminamos de microfonear no podíamos creer el sonido de la sala: tenía muy buenos armónicos, lindo ambiente y mucha vida. Además la gente del estudio es lo más amable que uno pueda imaginar, los equipos están nuevos y muy bien cuidados, todo fue comprado con muchísimo criterio (otra cosa que me sorprendió)... ahora estoy esperando que alguien me llame y me diga: Matías, hay que ir a grabar a San Luis".

Hasta la próxima!

Andrés Mayo

Este artículo puede descargarse en formato pdf del sitio www.andresmayo.com/data
Andrés Mayo es Ingeniero de Mastering, realizador de DVD musicales y Vice Presidente de A.E.S. Región América Latina en el período 2005 a 2009. Miembro fundador de Team Surround, es reconocido por sus trabajos de masterización stereo y surround.
Contacto: andres@andresmayo.com

Recuadro: descripción del equipamiento técnico de Estudios Casa de la Música

DESCRIPTION	MANUFACTURER	MODEL	Q
MIC CONDENSER	AKG	C414 B XLS	2
MIC CONDENSER	AKG	C414 B XLII	2
MIC CONDENSER	AKG	C480 B	2
MIC DYNAMIC	AKG	D 112	1
MIC CONDENSER	AKG	C 12 VR	1
MIC CONDENSER	AUDIOTECNICA	AT4047 SR	2
MIC CONDENSER	AUDIOTECNICA	AT4040	2
MIC CONDENSER	AUDIOTECNICA	AT 4041	2
MIC CONDENSER	NEUMANN	U 89	2
MIC CONDENSER	NEUMANN	TLM 103	2
MIC CONDENSER	NEUMANN	U 87	2
MIC CONDENSER	NEUMANN	KM 184 MT	2
MIC CONDENSER	NEUMANN	TLM 149 TUBE	1
MIC DYNAMIC	SHURE	SM 57 LC	4
MIC DYNAMIC	SHURE	BETA 57 A	4
MIC CONDENSER	SHURE	SM 81 LC	4
MIC CONDENSER	SHURE	KSM 32	2
MIC DYNAMIC	BEYER DYNAMIC	M 201+G	4
MIC DYNAMIC / RIBBON	BEYER DYNAMIC	M 160	2
MIC RIBBON	CE COLES	4038	2
MIC DYNAMIC	EV	RE20	1
MIC DYNAMIC	SENNEHEISER	MD 421-II	6
MIC RIBBON	ROYER	R121	2
MIC RIBBON	ROYER	SF 12	1
PASSIVE	DI BOX RADIAL	DUPLEX STEREO	4
TUBE	DI BOX PACIFICA	REDDI	3

ESTUDIO A			
MONITORS			
STEREO MAIN	ADAM	S5A MK2	
SURROUND MAIN	ADAM	S5VA MK2	
CENTER MAIN	ADAM	S5A MK2	
SUB MAIN	ADAM	SUB12	
STEREO NEARFIELD	ADAM	P 33 A	
CONTROLLER	DIGIDESIGN	D-MAIN (x1)	
	DIGIDESIGN	D-FADER (x1)	
SYSTEM	DIGIDESIGN	HD3 w/EXPANSION CHASSIS	
	DIGIDESIGN	3 x 192 (16 IN / 8 OUT)	
DAW	DIGIDESIGN	PRO TOOLS 8	
	MACINTOSH	MAC OS LEOPARD	
STORAGE	GLYPH	GT 205 w/ 4 x 160 Gb	
		1 TB	

VIDEO CAPTURE / PLAYBACK	AVID	MOJO	
OUTBOARD	AVALON	2044	1
	MANLEY	VOXBOX	1
	EMPIRICAL LABS	FATSO	1
	EMPIRICAL LABS	DISTRESSOR	1
	DBX	160 A	1
	MANLEY	STEREO PULTEC TYPE EQ	1
	LEXICON	L 960	1
PREAMPS	MILLENIA	HV-3D	1
	API	512 C	10
	CHANDLER	GERMANIUM 500 SERIES	4
	SHADOW HILLS	MONO GAMMA	2
MISCELANEA			
CD PLAYER RECORDER	ALESIS	MASTERLINK	
DVD PLAYER			
LCD	SONY		
	MUSIC STAND		4
	AIR MIC STAND		
	K & M MIC STAND	25950	6
	K & M MIC STAND	210/10	24

ESTUDIO B**MONITORS**

STEREO MAIN	ADAM	S5A MK2
SURROUND MAIN	ADAM	S5VA MK2
CENTER MAIN	ADAM	S5A MK2
SUB MAIN	ADAM	SUB12
STEREO NEARFIELD	ADAM	P 33 A

CONTROLLER

DIGIDESIGN	D-MAIN (x1)
DIGIDESIGN	D-FADER (x1)

SYSTEM

DIGIDESIGN	HD3 w/EXPANSION CHASSIS
DIGIDESIGN	3 x 192 (16 IN / 8 OUT)

DAW

DIGIDESIGN	PRO TOOLS 8
MACINTOSH	MAC OS LEOPARD

STORAGE

GLYPH	GT 205 w/ 4 x 160 Gb
	1 TB

VIDEO CAPTURE/ PLAYBACK

AVID	MOJO
------	------

OUTBOARD

AVALON	2044	1
MANLEY	VOXBOX	1
EMPIRICAL LABS	FATSO	1
EMPIRICAL LABS	DISTRESSOR	1
DBX	160 A	1
MANLEY	STEREO PULTEC TYPE EQ	1
SMART RESEARCH	STEREO SSL QUAD COMPRESSOR TYPE C2	1
TC ELECTRONICS	M3000	1

PREAMPS

API	512 C PREAMP	10
API	3124+ (4) PREAMP	1
CHANDLER	LTD-1 (DI/MIC EQ PREAMP)	1
CHANDLER	GERMANIUM 500 SERIES	4
SHADOW HILLS	MONO GAMMA	2

FLOATINGS			
GEAR			
	DBX	160 A	2
	UNIVERSAL AUDIO	1176 LN REISSUE	1
	UNIVERSAL AUDIO	TELETRONIX LA2A	1
	TUBETECH	CL1B	1
	MANLEY	MIXER 16X2 (8+8)	1
	GML	8200 STEREO EQ	1
	API	560 GRAPHIC EQ	2
	API	550 A 3 BAND EQ	2
	API	550 B 4 BAND EQ	2
NEAR FIELD MONITORS			
	DYNAUDIO	BM 15 A	
	GENELEC	1031 A	
STORAGE		EXTERNAL 1 TB	
EXTRAS			
HEADPHONES	AKG	K-141	
HEAR TECHNOLOGIES	HEAR BACK	MIXER	
	HEAR BACK	HUB	
CABLES	MOGAMI	PATCH CORDS	
	NEUTRICK	PATCH CORDS	
MISCELANEA			
CD PLAYER RECORDER	ALESIS	MASTERLINK	
DVD PLAYER			
LCD	SONY		
	MUSIC STANDS		
	AIR MIC STANDS		4
	K & M MIC STAND	25950	6
	K & M MIC STAND	210/10	24