

A fuego lento

Por Gabriel Albornoz

En la calle Ayala de Madrid, cerca del parque de El Retiro, se encuentra Tosca Music, un estudio cálido, bien equipado y no demasiado grande. Tosca se antoja como uno de aquellos estudios donde las inspiración fluye, donde uno olvida si es de día o de noche y no apetece salir. En su corta existencia, Tosca cuenta ya en su currículum con algunas producciones notables. Dicho esto, vamos ya a conocer un poco más a fondo este mágico lugar.

Fuimos a visitar Tosca Music invitados por los responsables de Woods Engineering, una empresa situada en Madrid, especializada en ingeniería de sistemas de audio (y también en la docencia), que estuvo a cargo del diseño e instalación de los equipamientos de este estudio. Así, llegamos a Tosca Music acompañados de James Woods y Javier Isequilla, dos de los socios de Woods Engi-

neering, y nos recibieron allí Pablo Perales, gerente del estudio, y Mariano Losada, ingeniero y director técnico del mismo.

Enseguida comenzamos una charla en la que Pablo Perales nos habló acerca de la trayectoria de este novísimo proyecto. Pablo nos decía así: "Todo esto empezó desde cero, como lugar de trabajo para llevar a cabo los trabajos de nuestra propia editorial,

Tom Music. Al principio estábamos en otro lugar, con menos recursos. Al trasladarnos aquí quisimos hacer las cosas mucho mejor y abrir un estudio comercial, orientado ya no solo a satisfacer las necesidades de nuestra productora, sino abierto a todo tipo de artistas profesionales también. No pretendíamos hacer un estudio enorme, pero sí muy acogedor y que tuviera todo aquello que los

de una muy buena base, y equipar el estudio a un nivel muy superior". Podemos imaginar que es en este momento cuando entra Woods Engineering en juego, preguntamos. "Efectivamente", responde Pablo. "Por aquel entonces Mariano coincidió con James, que parecía la persona idónea para realizar la ingeniería del estudio. Recibimos muy buenas referencias de él, por lo que nos pusimos manos a la obra. James llegó y puso esto como Beirut (risas), y a partir de ahí, llegamos ya al resultado actual, un estudio mucho más completo. Tras la reforma hecha por Woods Engineering llevamos trabajando un año".

LA INGENIERÍA

Tras terminar la obra y diseño acústico, en otoño de 2008 llegó Woods Engineering. James comenta al respecto: "Realizamos todo el cableado, patches, y ampliamos líneas. Para complementar los previos tan excelentes que hay aquí, diseñamos una infraestructura de señal que fuera, al menos, igual de buena que dichos previos. De lo contrario, habríamos tenido un cuello de botella en ese apartado. Hubo que elegir un cableado inmune a interferencias RF. Usamos mangueras Klotz AES/EBU para señales digitales; también hay cables Ethernet por si se montan redes en el futuro y también BNC para señales de vídeo. Incluso hay líneas en la oficina y en el lobby de entrada; se podría aprovechar la acústica de dicho lobby si se quisiera grabar allí".

James prosigue: "Todas las líneas son bidireccionales. Incluso se pueden mandar señales digitales desde las salas de grabación al control y entrar en Pro Tools directamente en digital. También hay una cosa que sorprende bastante a la gente, y es que hemos usado cables AES/EBU para las líneas de micrófono analógicas. Hemos elegido este cable porque las tolerancias de fabricación son mucho más estrictas y el nivel de calidad es muy superior al de cualquier cable analógico". ¿Pero no hay problemas de impedancia? "No", responde James. "La impedancia nominal de 110 ohmios para un cable AES/EBU está calculada para señales digitales de frecuencias bastante elevadas. Funcionando como línea analógica un cable AES/EBU no presenta una impedancia muy diferente a la de cualquier cable de cobre para uso analógico".

Tosca por un lado sirve a las necesidades del sello propio, Tom Music, pero también está abierto como estudio comercial. Es sin duda un entorno muy cuidado y acogedor

más diversos artistas y músicos pudieran necesitar. A veces los artistas van a estudios enormes por razones de imagen, pero nos consta que muchos de ellos se sienten más a gusto en estudios medianos".

PRIMEROS PASOS

Quisimos saber más detalles acerca de la llegada al nuevo emplazamiento y el acondicionamiento del mismo. Pablo respondía: "Llegamos aquí en 2007, y empezamos a reformar el local con la ayuda de un despacho de arquitectos e hicimos también el proyecto acústico, que estuvo a cargo de Eduardo Pastor. La configuración original, en cuanto a equipamiento, era todavía precaria en 2007, pero por aquel entonces conseguimos ya tener un entorno acústicamente ideal. En ese momento estaba claro que había que terminar el trabajo, ya que partíamos

"También pusimos líneas de carga en la sala para que los músicos pudieran tocar desde el control", continúa James. "Los guitarristas pueden grabar con su cabezal en el control y la pantalla en la sala de grabación. En general, un punto muy importante es que Mariano tenía muy claro lo que quería en cuanto a equipamiento, y eso facilitó mucho las cosas. Gracias a ello pudimos centrarnos en lo que nos interesaba, que era crear una sólida infraestructura de cableado".

Otra gran preocupación de James era el tema de las interferencias por RF: "Hemos usado siempre triple apantallamiento. Cada par lleva su propio apantallamiento, mientras que cada conjunto de ocho pares lleva a su vez otros dos apantallamientos. No tenemos problemas de ruido ni bucles de masa; tampoco interferencias por dimmers de luces ni nada similar. De este modo a la hora de trabajar es posible usar la máxima ganancia a los preamplificadores, sin problemas de ruidos. Me gusta este concepto, que permite aprovechar todas las ventajas del digital. Al poder apurar al máximo las ganancias sin problemas es cuando de verdad se puede usar el margen dinámico de más de 100 dBs que brinda el digital. Otro debate es a quién le gusta y a quién no le gusta la grabación digital, pero ese es otro asunto".

Pablo interviene en este punto: "En definitiva, se hizo para comenzar una gran inversión en cableado de primera calidad y también en previos. En esta primera fase de la reforma nos hemos centrado en obtener la mejor calidad de captación y transmisión de señales, que es la base de cualquier estudio".

TRABAJOS

Sobre la orientación del estudio, Pablo nos comenta: "hemos entrado en contacto con muchos músicos del circuito de jazz de Madrid. Un punto muy interesante para ellos es que existe la posibilidad de grabar en vivo, que realmente es un estudio orientado a músicos y no tanto a producciones basadas en la edición, secuencias, etc." Pablo prosigue: "En primer lugar hemos hecho varios trabajos para nuestra propia productora, ya que había una larga lista. Y después, como producción más relevante, hemos realizado el disco 'Propiedad de nadie', el trabajo más reciente de Rosa López. A cargo de la producción artística he estado yo mismo, mientras

VISITAMOS TOSCA MUSIC

Dentro de lo que es un estudio profesional, los responsables de Tosca Music han querido que el entorno nunca deje de ser familiar y cálido. “Buscamos al músico que valore este ambiente”, comentaba Pablo Perales en este sentido. En la imagen, a la izquierda vemos a Mariano Losada y a la derecha a Pablo Perales

que el ingeniero ha sido Mariano. Opinamos que la figura de Rosa se había asociado siempre a un determinado sonido, sin grandes cambios en su trayectoria. Sin embargo nosotros creíamos que su voz bien vale el acompañamiento de un piano acústico y, de forma general, un cambio de concepto, como es la participación de músicos reales y de primera línea, en lugar de secuencias u otros métodos más artificiales. Es el primer disco que yo produzco por entero”.

Pablo sigue hablando al respecto de este disco: “Cuando terminamos el trabajo, la discográfica, Vale Music, nos pidió que enviáramos todas las carpetas con ficheros MIDI de secuencias, arreglos, etc. Nosotros creímos que nos estaban pidiendo que creáramos las secuencias correspondientes al material grabado, pero ellos nos dijeron que no, que bastaba con que enviáramos las secuencias que habíamos utilizado... Pero el caso es que no habíamos usado ni una sola secuencia, todo está grabado en audio, por músicos y a tiempo real. Como mucho, un par de secuencias de teclado. Por eso ellos no entendían nada, todo en este disco es real: pianos, guitarras, percusiones, baterías, metales...”

“En general, con trabajos así los músicos también

aprenden mucho”, añadía Pablo. “Han pasado grandes músicos por aquí, pero muchos de ellos bastante jóvenes, que han podido ver cómo se hacían las cosas antes, cómo se hacían de verdad”. Mariano asiente: “las cosas así se disfrutaban verdaderamente”.

Pablo interviene de nuevo: “toda la preproducción y grabación del disco de Rosa se hizo aquí. Sin embargo, consideramos que para una mezcla de esa envergadura todavía no estamos preparados, por lo que contratamos a Pepe Loeches para que lo mezclara en Musigrama con una consola Neve. Con su carrera como ingeniero de flamenco, jazz y música acústica en general, Pepe era una de las personas que podían hacer que mejor sonara este disco. Se podría decir que todo el proceso ha sido muy analógico. En este sentido, decir que estuve recientemente con Alan Silverman, que me dijo que el disco de Rosa suena como si estuviera hecho en Nashville. Para mí fue un piropazo”.

UN POCO MÁS SOBRE EL ESTUDIO

Tosca Music cuenta con un sistema Pro Tools e interfaces HD. Además, previos Millenia, Avalon, API y Universal Audio. También un Monitor Station de Presonus para gestionar las escuchas y una su-

perficie de control Mackie. Sobre esta última, Mariano nos comenta: “tener este controlador nos permite trabajar con todo tipo de software DAW, y no limitarnos solo a Pro Tools”. Las escuchas son FAR (principal) y Genelec 8030 (campo cercano). En cuanto a la microfónica, hay modelos como U87 y U47 de Neumann, AK47 de Telefunken y un Manley Gold Reference, además de kits de batería y otros. Mariano nos habla acerca de los micrófonos usados en el disco de Rosa: “Probamos con un Neumann U87, un U149 y un Manley Gold Reference, y el U87 resultó ser el elegido”. Pablo interviene: “Los comentarios que nos han llegado sobre la voz de Rosa son muy favorables. El previo fue un Millenia STT-1 trabajando con los circuitos de válvulas. Probamos un Avalon, pero del Millenia podemos decir que nunca falla. Además, tiene las dos tecnologías, válvulas y FET”.

Una gran curiosidad de Tosca Music es que cuentan con un buen número de monitores de cuña de escenario. Pablo: “una cosa a la que le estamos sacando bastante partido es al hecho de que podemos incluso conectar sistemas de monitores de directo, y que los músicos puedan ensayar en un entorno muy similar al escenario, pero con el valor añadido de la calidad del estudio y la posibilidad de llevarse los ensayos perfectamente grabados”.

Otro valor son las dos salas, que pueden usarse de forma aisladas o unidas, para grabar conjuntos relativamente grandes. Además, una de ellas tiene acústica variable. Pablo nos comenta sobre la acústica: “muchos músicos dicen que la sala de las baterías suena increíble”.

FUTURO

En general, los responsables de Tosca Music pretenden brindar a los músicos un lugar profesional y bien equipado, pero también un entorno cálido y agradable. Un punto que valoran también muchos músicos es el hecho de que el estudio se encuentre en el centro de Madrid y poder llegar incluso en transporte público.

Como decíamos, Tosca ha hecho ya una fuerte inversión en la base, que es la captación. Es decir, acústica, previos e infraestructura de cableado. Pablo y Mariano están de acuerdo en que esto es algo muy importante antes de invertir en otros equipamientos. James añade que “también es muy importante la reproducción, para tener una verdadera referencia de todo lo que se está haciendo”.

Por su parte, Mariano afirma: “Realmente pretendemos ofrecer lo mejor del digital y del analógico. Sin duda grabar y editar en Pro Tools facilita enormemente las cosas. Sin embargo, a la hora de elegir procesadores nos inclinamos claramente por el hardware”. También nos habla Mariano sobre el equipamiento futuro: “Un segundo paso será mejorar las capacidades del estudio en cuanto a mezcla. Por ejemplo, añadir algunos previos más, un sumador y una buena reverb nos permitirá cerrar el círculo. Si hemos llegado hasta aquí, merece la pena terminarlo y que se puedan hacer aquí las producciones completas”. Entre otros productos, Tosca Music se plantea la adquisición de un sistema System 6000 de TC Electronic, un compresor/limitador Mu de Manley y un Massive Passive, también de Manley. Pablo concluye: “estamos convencidos de que música basada en secuencias se puede hacer en muchos lugares. Sin embargo, no ocurre lo mismo con música acústica grabada correctamente. Una batería bien grabada, o un piano en perfectas condiciones son cosas que no se pueden imitar”.

Un antiguo piano Bösendorfer en fabuloso estado de conservación es una de las joyas de este estudio

Tosca Music: 914 018 878
Ingeniería a cargo de www.woodsengineering.es