

Rafael Vieira

DICAS

DE

PRODUÇÃO

MUSICAL

Dicas práticas para você
potencializar seus projetos em
estúdio.

E-book

Dicas de Produção Musical

APRESENTAÇÃO

Olá! Meu nome é Rafael Vieira e estou aqui para compartilhar algumas práticas que acumulei ao longo de anos de experiência como músico. São dicas que fizeram toda a diferença nos trabalhos que participei. Este conteúdo é um garimpo de coisas que funcionam para mim, mas que podem não funcionar para outras pessoas. Por isso, meu objetivo é trazer um ponto de vista para você ter como alternativa na hora de fazer suas produções, e não como uma verdade absoluta.

Sempre me interessei pelo universo do estúdio e estou em constante busca de conhecimento para aperfeiçoar o meu trabalho. Acredito que o primeiro passo seja exatamente este: a sua curiosidade em experimentar possibilidades - mas vamos falar sobre isso mais adiante. Primeiro, deixa eu me apresentar.

Sou baterista e percussionista, natural de Joinville/SC. Trabalho com gravações online e tenho um estúdio em casa, onde desenvolvo produções com artistas locais aqui da cidade e da região, além de diversos projetos de que participo como músico. Durante minha trajetória, fui me especializando em gravação, edição, mixagem e masterização. A cada experiência, eu fazia o possível para mergulhar nos processos e nas etapas dos trabalhos em que estive envolvido. Com isso, naturalmente fui desenvolvendo habilidades relacionadas a esses processos.

Nas próximas páginas, vou te mostrar algumas coisas que considero importantes e o que me ajuda no desenvolvimento dos meus trabalhos musicais em estúdio. Vambora?

E-book

Dicas de Produção Musical

DICA #1

ACERTE NAS ESCOLHAS

- Conceito
- Função
- Escolha do Repertório

O conceito artístico precisa ter relação direta com o que o artista pretende desenvolver ao longo de sua carreira. Tenha isso em mente e pense a longo prazo para elaborar, em cada lançamento, algo que se conecte com o seu público, mas também com o que você já desenvolveu ou venha a desenvolver. Algumas informações fundamentais são a faixa etária, o perfil e os hábitos do seu público. A partir disso, você pode criar as estratégias ideais para se conectar com ele. Pesquise o mercado e estude os casos que deram certo no seu ponto de vista.

Se você é músico, sugiro a você pensar no que o trabalho realmente pede. Por exemplo, se for um disco de uma nova cantora, a ideia deve ser projetar a artista. Esse é um fator crucial a ser avaliado, pois vai impactar na forma de definir a função de cada pessoa no projeto. Muitas vezes, menos é mais. A escolha do repertório talvez seja a parte mais importante dentro do trabalho que está sendo executado. O ideal é ter diversas opções para fazer um filtro na escolha das faixas.

Procure selecionar composições que se conectem entre as possibilidades de expressão do artista.

Se você é compositor, mas não tem tantas músicas, busque parcerias com outros compositores. Há grandes intérpretes da música que não eram compositores, e mesmo assim fizeram sucesso no seu trabalho.

E-book

Dicas de Produção Musical

DICA #2

OTIMIZE E PLANEJE BEM AS SUAS PRODUÇÕES

- Arranjo
- Pré produção
- Escolha dos músicos

Uma boa dica para otimizar tempo e custos é dedicar energia nos trabalhos de arranjo e pré-produção. É nessa fase que você vai testar a tonalidade, o andamento e as levadas, além de fazer a orquestração dos instrumentos, dar forma à música e promover os testes de timbres. O "pulo do gato" é realizar esse processo com instrumentos virtuais, pois fica muito mais fácil aplicar mudanças na estrutura do projeto, criar outras partes e promover as mudanças necessárias que a própria música sugere. Às vezes, os arranjos são desenvolvidos por um profissional que não é o produtor do projeto. Nesse caso, é válido fazer uma sessão de gravação sem compromisso com todo o time, caso isso seja possível.

Se você é um artista solo, será necessário definir os músicos que irão gravar os instrumentos. Pensando nisso, busque profissionais que tenham experiência em estúdio e tenham afinidade com a linguagem do seu trabalho. Lembre-se: quando você está em estúdio, tempo é dinheiro. No caso de ser uma banda, pode ser necessário contratar um músico somente para as gravações, caso o integrante não esteja preparado para o processo. É nesse momento que a pré-produção faz sentido, porque você poderá prever possíveis imprevistos. Não caia no conto de que a edição vai resolver tudo. O que importa é a intenção e a interpretação dos instrumentistas. Afinal de contas, você quer emocionar as pessoas com sua música, não é mesmo?

E-book

Dicas de Produção Musical

DICA #3

SEJA INTENSO COM SUA MÚSICA

- Edição
- Mixagem
- Masterização

Como comentei anteriormente, a edição não deve ser utilizada para corrigir erros graves de captação, mas sim para acertar leves detalhes de execução e sincronia do conjunto como um todo. Pensando nisso, é interessante, durante a pré-produção e os ensaios, já ensaiar com o click (metrônomo) para criar uma “cola” entre os músicos. Um recurso que vale muito a pena utilizar são os loops de shaker, um clap eletrônico e um Hi Hat com clap para criar um click mais musical.

Tudo isso que estamos abordando é influenciado pelo processo anterior, assim como influencia no posterior. No caso da mixagem, ela já começa no arranjo e na orquestração dos instrumentos e timbres. Se o arranjo funciona, mas os músicos não conseguem extrair o que o arranjador arquitetou, a edição pode solucionar muitas coisas, mas o processo acaba ficando menos orgânico.

O ideal é ter profissionais diferentes em cada etapa. Assim, você terá perspectivas e olhares distintos somando no projeto como um todo. Também é bacana editar com um profissional, mixar com outro e masterizar com um terceiro. Se você tem uma boa equipe nessas fases, com certeza o seu resultado será satisfatório. Às vezes, os projetos não permitem essas situações, mas ao meu ver, o processo acaba sendo mais demorado quando tudo fica sob a responsabilidade de uma só pessoa.

E-book

Dicas de Produção Musical

DICA #4

MANTENHA SEU EQUIPAMENTO EM DIA

- Instrumentos
- Cordas
- Cabos
- Microfones

A estética e os instrumentos definidos na fase de pré-produção são itens essenciais na produção musical. É imprescindível estar com os equipamentos em dia, regulados e prontos para uso.

Para instrumentos de cordas, por exemplo, a regulagem do braço e das cordas novas, a revisão na captação e os potenciômetros são muito importantes. Um braço mal regulado pode tornar uma região do instrumento mais afinada do que a outra. As cordas trazem timbre, e a revisão na parte elétrica elimina ruídos já na fonte. Os cabos utilizados em microfones e instrumentos também devem estar em perfeito funcionamento.

No caso da bateria e da percussão, as peles, a afinação, as baquetas e os pratos fazem toda a diferença para ter um bom som já na fonte sonora.

Para a voz, é válido testar sempre mais de um microfone, pois um modelo pode responder melhor do que outro de acordo com a voz. O posicionamento do microfone influencia bastante no timbre. Na hora de captar, vale a pena testar a altura e a distância entre os microfones e a voz, assim como entre qualquer instrumento.

Se você quiser saber um pouco mais sobre microfonação de bateria, tenho uma série de vídeos que podem te ajudar também. Vou deixar o link no final do e-book.

E-book

Dicas de Produção Musical

DICA #5

ORGANIZE SEU TRABALHO E FAÇA O CLIENTE FELIZ

- Organização do projeto
- Backup
- Bounces

Algo que considero relevante e que aprendi vendo grandes mestres realizando na prática é a organização do projeto de gravação. Existem recursos muito interessantes, disponíveis nas DAWs (estações de trabalho de áudio digital)[d], que são as cores e marcas (markers).

Organizar as tracks por cores pode adiantar o seu trabalho, principalmente quando se tem muitos canais, pois fica fácil buscar os instrumentos no processos de edição e mixagem. Algumas pessoas vão mais além, organizando as tracks de acordo com o desenvolvimento do arranjo. Particularmente, gosto de começar pela sessão rítmica (bateria e percussão), baixo, harmonias, backing vocals e por último a voz. Para cada subgrupo de instrumentos, utilizo uma cor específica. Outro ponto é utilizar as marcas para identificar as sessões da música na timeline (introdução, estrofe, refrão, solo etc.).

É indispensável realizar backups em HDs, nuvem e outros formatos. Isso deve ser feito durante todo o processo de gravação até a entrega para o cliente. É uma segurança caso algum equipamento venha a dar problema.

Procure também sempre passar um bounce - uma prévia - para o cliente após cada sessão de gravação. É muito importante ter esse contato com o processo tanto para o artista acompanhar como para o técnico ver a evolução do processo a cada exportada e já fazer os ajustes necessários. Em toda passada na música, você deve buscar evoluir em algum aspecto. Isso faz você ganhar tempo e não acumular trabalho.

E-book

Dicas de Produção Musical

DICA #6

DIVULGUE O SEU TRABALHO PARA O PÚBLICO

- Distribuição
- Registro
- Divulgação

Atualmente, muitos artistas estão abandonando a ideia de criar discos, focando mais em singles. Considero que o rumo da música seja esse mesmo, mas você deve sempre estar atento ao conceito do trabalho, como comentei na primeira dica.

O fato de se trabalhar em singles faz com que seu orçamento seja melhor gerido, evitando um custo total alto para o projeto. Uma coisa que já aconteceu comigo e com muitos artistas é se dedicar demais à produção do disco e, ao chegar no lançamento, não ter dinheiro para trabalhar na divulgação.

Hoje em dia, temos como fazer a distribuição digital e o registro das músicas sem precisar de uma editora. Portanto, minha dica é: busque trabalhar com pessoas com quem você pode ter um contato direto via telefone ou WhatsApp. Por mais que estamos em plena era digital, o contato humano é sempre bem-vindo e ajuda na hora de trocar ideias. Duas cabeças pensam melhor que uma, e assim por diante.

Sobre o registro de fonogramas, temos a Abramus e a UBC disponíveis e com processos de registros simples e intuitivos. Já a distribuição digital pode ser feita pela Tratore, One RPM, CD Baby, Ditto e Altafonte.

Se puder, vale a pena realizar ações de divulgação no Youtube, no Spotify e em rádios, caso o seu público esteja por lá.

E-book

Dicas de Produção Musical

CONCLUSÃO

Para encerrar este e-book, gostaria de abordar um último item que sempre gosto de reforçar: o estudo e o aprimoramento. Preze sempre por investir uma parte da sua receita para se aperfeiçoar. Aulas, cursos, oficinas, workshops, shows, entre outras frentes ajudam a fazermos a máquina girar.

Procure sair da sua bolha musical. Às vezes, quando vamos a um workshop de outro instrumento, aprendemos muito também. Além disso, vá atrás das pessoas que estão nas fichas técnicas dos discos que você gosta, pois quando menos se espera, você pode estar em contato direto com elas.

Prestigiar os colegas músicos é válido, pois sempre aprendemos algo quando vemos outro músico tocando - seja o que fazer, seja o que não fazer.

O estudo é infinito. Por isso, evite cair na zona de conforto, porque o mundo não para de evoluir em termos tecnológicos e artísticos.

Espero que essas dicas tenham feito sentido para você e que este conteúdo traga boas ideias para as suas produções.

Até a próxima!

Rafael Vieira

Referências

Aqui estão alguns dos músicos que me inspiraram e me ajudaram muito a evoluir na minha história com o mundo das gravações. Espero que eles também possam te inspirar - seja para usá-los como referência, seja para ir em busca das suas próprias. Siga estes profissionais que com certeza você irá aprender muito:

Elieser Ademir de Jesus, Gabriel Vieira, Giba Moojen, Jacson Araujo, Jota Moraes, Marcos Archetti, Tuto Ferraz, Vinicius Braganholo e William Magalhães.

Selecionei alguns links essenciais para você se aprofundar nos processos de produção musical, percepção e teoria musical, registro fonográfico e direito autoral. Confira também um site para você vender ou contratar serviços de gravação e o meu Curso de Microfonação de Bateria que prometi na Dica #3.

Abramus - www.abramus.org.br

UBC - <http://www.ubc.org.br>

Music Theory - www.musictheory.net

Fiver (gravações online) - www.fiverr.com

Curso de Microfonação de Bateria - www.bateristavieira.com.br/microfonacao

Audioworkshop - <https://login.audioworkshop.com.br>

Puremix - www.puremix.net

Mix with the masters - mixwiththemasters.com

Soundtrap - www.soundtrap.com

Aproveite para ouvir meu podcast e me seguir nas redes sociais.

Podcast Dicas de Produção - www.bateristavieira.com.br/podcast

Instagram - www.instagram.com/bateristavieira

Facebook - www.facebook.com/bateristavieira

YouTube - www.youtube.com/user/Vieirarafaelvieira

Twitter - <https://twitter.com/bateristavieira>

Projeto viabilizado pela Lei Aldir Blanc.