

La Guía - 5 Pasos Para Una Mezcla Exitosa

Autor: Héctor Jon (Fundador de audioproduccion.com)

Todo Empieza Por Un Sistema

Para desarrollar tus habilidades efectivamente en cualquier meta que te propongas, la mejor manera de llevarlo a cabo es a través de la repetición.

Pero, no es solo repetir las cosas, **es repetir las cosas correctas a través de la práctica enfocada.**

Cuando apenas me iniciaba en la música, el primer instrumento que aprendí a tocar fue la guitarra acústica.

Lo primero que hice fue contratar a un maestro que me enseñara a tocar la guitarra.

Después de todo, en esos tiempos no existía YouTube y todo era a la antigua.

Si me hubiera lanzado yo solo a aprender a tocar la guitarra, probablemente y me hubiera tardado muchísimo en lograrlo, quizá y hasta hubiera desistido.

Afortunadamente mi maestro me guió por el camino correcto y me empezó a enseñar la guitarra con base en un sistema que el había desarrollado.

Al principio sinceramente estaba desesperado, porque en esos tiempos mi único objetivo era aprender a tocar canciones y no veía la importancia de aprender las escalas, practicar rasgueos, posiciones de acordes, etcétera.

Por varios meses no hacía las tareas que el maestro me dejaba y hacía lo que yo quería.

Y eventualmente llegó un punto donde me estancé y no veía avances.

Fue en ese momento que me desesperé y meforcé a aplicar el sistema de enseñanza de guitarra.

A partir de ese momento, todo cambió por completo. Y **ese sistema** fue el que me ayudó a dominar la guitarra.

Mezclar música es exactamente lo mismo. Se requiere de práctica, pero **necesitas de práctica enfocada a través de un sistema que sea entendible y que te ayude a mejorar.**

Por esta razón he hecho esta guía de **5 Pasos Para Una Mezcla Exitosa.**

Una guía que te dará el sistema sencillo a seguir cada vez que inicies una nueva mezcla.

Esta guía no te dirá que EQ o compresor utilizar, o cuáles son los parámetros adecuados para x plugin, pero te dará las bases necesarias para que puedas tomar las decisiones adecuadas. El resultado de una mezcla exitosa se basa en la toma de decisiones correctas para llegar a un buen resultado.

Lo que necesitas es un sistema que te ayude a tomar esas decisiones correctas y que lo puedas repetir una y otra vez en cada mezcla.

¡Sigue estos 5 pasos y tu siguiente mezcla, será tu mejor mezcla! ¿Listo?

Paso 1 - Pre Ajustes De Mezcla

Yo siempre digo que el éxito de una buena mezcla comienza antes de empezar a mezclar.

¿A que me refiero con esto?

Es normal que cuando tenemos poco tiempo mezclando, nuestro primer instinto cuando tenemos multitracks con los cuales trabajar, sea importar las pistas a la sesión y ¡manos a la obra! ¿lo haz hecho?

En un principio esto pudiese parecer lo más eficiente y práctico, pero te anticipo que **este es uno de los peores errores que puedes cometer**.

Tan nerdy y tedioso que esto pueda sonar..el organizar tu sesión en una forma consistente y repetible, te ayudará a ser **mucho más eficiente** a la hora de mezclar.

Con ser más eficiente me refiero a que podrás terminar tus mezclas de una forma más rápida conservando la calidad.

Entre más rápido puedas entregar tus mezclas, más mezclas podrás lograr dentro un periodo determinado de tiempo.

Mejor aún, si sigues este sistema de mezcla, mejores tus mezclas sonarán progresivamente y mejores clientes podrás obtener.

¿Suena bien?

¿Entonces como puedes empezar a organizar tus sesiones?

1. Nombramiento Adecuado

Es muy común que cuando mezclamos proyectos ajenos de pronto nos encontremos con pistas que tienen el nombre de "Audio 1" "Audio 2" "Xycz" etcétera.

Es decir, nombres que no tienen sentido. No puedo **recalcar la importancia** de que te tomes el tiempo de nombrar adecuadamente cada una de las pistas para que no tengas problemas más adelante.

Escucha la pista, determina que es y ponle un nombre.

2. Categorización y Jerarquía De Instrumentos

Al importar los archivos de audio a tu sesión es importante que identifiques todos los elementos que conforman la producción.

Por ejemplo: Kick, Snare, Hihat, Percusiones, Guitarras Acusticas, Eléctricas, Piano, Sinte, etcétera

Cada uno de estos elementos individuales corresponde a una categorización general de instrumentos.

Por ejemplo: El Kick y Snare pertenecen a la categoría de Batería, el Piano y el Sinte a la categoría de Teclados, y así sucesivamente.

A mi personalmente me gusta iniciar de los fundamentos hacía arriba.

En lo más alto de la sesión si lo visualizas verticalmente o en la extrema izquierda si lo visualizas horizontalmente inicio de la siguiente manera imaginándonos un escenario de mezcla común:

- Batería/Beat**

- Percusiones**

- Bajo**

- Teclados**

- Guitarras**

- Voces**

- Efectos**

3. Codificación De Color

Así como el nombrar y organizar nuestros instrumentos por jerarquía nos ayuda mucho con la organización, el tener una referencia visual repetible es uno de los elementos fundamentales para mezclar de forma eficiente.

Independientemente si estamos trabajando con sesiones de mezcla pequeñas o grandes, es súper importante que te hagas la costumbre de “colorear” tus pistas por categoría **siempre del mismo color**.

Por ejemplo: La batería en color amarillo, percusiones en color azul, bajo en color verde, voces en color naranja, etcétera.

Aquí realmente el color que elijas no importa. **Lo importante es que siempre elijas los mismos colores para que te familiarices con ellos.**

De esta manera cuando estés mezclando rápidamente podrás tener la referencia visual que te indique con que elemento estás trabajando.

4. Creación y Ruteo De Pistas

Más adelante en esta guía profundizaré más al respecto en este tema, pero por ahora es importante que sepas que dentro de la mezcla, normalmente utilizas pistas de ruteo (canales auxiliares/buses) en donde puedes poner efectos, enviar tus pistas individuales, mix bus, etcétera.

Personalmente me gusta utilizar una plantilla en donde ya tengo todas estas pistas pre establecidas (Bus de Batería, Bus de Bajo, Bus de Voces, Mix Bus, etcétera) y canales de efectos (Bus de Reverberación, Bus de Delay, etcétera)

Siempre inicio mis mezclas con una plantilla la cual me adelanta en el proceso, me establece la parte técnica y me deja enfocarme en la rapidez y parte creativa.

Paso 2 - La Mezcla Estática

Ya que cumpliste con la parte tediosa pero necesaria...¡aquí es donde comienza la parte divertida!

Puede ser muy tentador empezar a ponerle todos los plugins que se te ocurran a las pistas, PERO ESPERA...aún NO es momento para ello.

La palabra más importante al mezclar: **BALANCE**

Si podemos darle una definición al concepto de una buena mezcla sería: **el balance adecuado de los instrumentos en contexto.**

¿De qué te sirve empezar a poner plugins a las pistas si no tienes idea de como esta funcionando en el contexto con la demás instrumentación?

Quizá y puedes obtener el mejor sonido de kick o de batería que pudieras imaginar...pero ¿de acuerdo a qué?

Es difícil saberlo si no tienes un contexto con el cual comparar y determinar si las decisiones que estás tomando ayudan o perjudican el resultado final de la mezcla.

Aquí es donde entra el concepto de la: **mezcla estática.**

El objetivo de la mezcla estática es lograr el mejor balance posible de todas las pistas dentro de la producción apegándote a tres reglas sencillas:

1. **Solamente usar atenuador de volumen.**
2. **Posicionamiento de panning.**
3. **NO utilizar ningún plugin.**

Esta parte es súper divertida porque aquí es donde realmente empiezas a interactuar con la mezcla, a familiarizarte con el contexto de la producción, a identificar los elementos más importantes y donde la mezcla empieza a cobrar su forma inicial.

Si identificas problemas, no te preocupes por el momento. Solo enfócate en tratar de lograr el mejor balance posible con las tres reglas que te mencioné.

Si te tomas este paso en serio, estarás encaminado a un éxito en tu mezcla.

Paso 3 - Limpieza Individual

Para este punto ya debes de tener una idea bastante concreta de que se trata la producción y quizá empiezas a imaginar hacia que dirección sonora quieres llevar la mezcla.

Es muy probable también que para este momento ya hayas identificado ciertas pistas que pueden presentar problemáticas y en este paso número 3 es el momento indicado de atacarlas.

Esta es la primer instancia en el proceso en donde puedes empezar a utilizar plugins.

Tus mejores aliados para este proceso son: **El EQ y el Compresor**.

Aquí **el objetivo es enfocarte en corregir problemáticas muy obvias o problemáticas a grande escala**. El proceso quirúrgico viene más adelante en la mezcla.

Una de las mejores prácticas para lograr este objetivo es utilizar **EQ Sustractiva**.

La EQ sustractiva tiene como función **el remover esas frecuencias “no deseadas”** o problemáticas las cuáles opacan a las frecuencias que conforman la esencia del sonido fuente

A mi me gusta compararlo con un ejemplo muy claro:

Piensa del EQ como si fueras un escultor que tiene un pedazo de mármol entero y tu objetivo es empezar a remover el mármol (frecuencias) que no te sirve para quedarte con la escultura final (frecuencias deseadas)

Este proceso irá preparando y moldeando las pistas individuales para el paso número 4.

Paso 4 - Mezcla Top Down

Finalmente hemos llegado a la “crema y nata” de todo el proceso. Aquí es donde pasarás la mayor parte del tiempo en la mezcla.

Déjame te explico como funciona:

Digamos que tienes una producción típica de Pop Rock con alrededor de 60-70 tracks individuales.

A primera instancia este escenario parece un poco aterrador ¿no?

Pero, ¿que pasa si te digo que puedes pensar de esa mezcla como si fueran solo 5 ó 6 pistas?

¡Ahora si suena mucho mejor! ¿no crees?

Así es como yo personalmente recomiendo enfrentar todas tus mezclas.

Lo que tienes que hacer es agrupar pistas a través de los canales auxiliares/buses generales.

Después estos buses generales los envías a un Master Fader/Mix Bus.

De esta forma, en vez de pensar en 60-70 pistas tienes un pensamiento de mezcla con 5 ó 6 buses.

1. **Mix Bus**
2. **Batería/Beat/Percusiones/Bajo**
3. **Teclados, Pads, Síntes, Cuerdas, Metales**
4. **Guitarras Acústicas/Eléctricas**
5. **Voces**
6. **Efectos**

Cuando apenas me empecé a adentrar en el mundo de la mezcla, cuando mezclaba una batería primero empezaba por el bombo, después el redoblante, después el hihat, toms, y así sucesivamente.

Normalmente siempre me encontraba batallando por encontrar un buen sonido, a veces lo lograba, pero en muchas ocasiones no lo hacía.

Cuando empecé a adoptar el proceso de mezcla top down, en vez de irme directo a las pistas individuales, primero aplicaba un poco de EQ y compresión

directamente en el sub-grupo (top) y después ya procesaba las pistas individuales (down)

¡WOW! mis mezclas empezaron a sonar abismalmente mejor desde un momento muy temprano en la mezcla.

Esto, reitero, no significa que no puedas poner plugins a nivel de las pistas individuales, solo significa que **a veces NO tienes que hacerlo.**

Un escenario hipotético de cómo trabajaría la mezcla en un formato top-down:

1. **Procesar la mezcla general en el mix bus con un poco de EQ/Compresión**
2. **Procesar batería/beat/percusiones**
3. **Procesar teclados/síntes**
4. **Procesar guitarras**
5. **Procesar voces**
6. **Procesar pistas individuales dentro de los sub grupos en el mismo orden**

El proceso de la mezcla top down es de doble beneficio. Nos permite lograr mejores mezclas con una menor cantidad de plugins en una menor cantidad de tiempo.

Así es como ahorras tiempo mientras mejoras tus habilidades de mezcla.

***Un punto importante: No seas muy estricto con este método. Haz lo que creas y veas necesario. Hay ocasiones en las que las pistas individuales necesitan de muchos plugins y si eso funciona, adelante. Lo importante es el resultado final, no el proceso.*

Paso 5 - Automatización

Este último paso para mí es el que diferencia una mezcla “Ok” “pasable” de una **mezcla profesional**.

Y desafortunadamente este paso es uno de los menos aplicados y más menospreciados por ingenieros de mezcla emergentes.

¿Por qué sucede esto?

La verdad no lo sé a ciencia cierta. Quizá es por flojera, quizá por falta de conocimiento ó no saber realmente que hacer con ella.

¿Por qué es tan indispensable?

Te explico. Una vez que ya llegaste a una buena base en el procesamiento de tu mezcla, es decir:

Ya tienes balances, ya aplicaste procesamiento en el mix bus, los subgrupos, procesamiento individual...ósea ya estás un 85-90% ahí, muchos creen que con eso es suficiente y dan por terminada la mezcla.

¡Pero ese 10-15% restante es lo que llevará tus mezclas al siguiente nivel, y eso lo consigues con automatización!

La automatización es la que te permite enfatizar las dinámicas de la mezcla, la parte emocional, los momentos memorables e icónicos en una canción.

Eso puede ir desde un pequeño cambio en volumen a través de las distintas secciones en la canción, modificar el paneo de ciertos instrumentos, hasta aprovechar el silencio como elemento de producción ó entradas y salidas de efectos para pintar una paleta sonora única.

Quiero que pienses de la automatización como esa última pieza faltante en el rompecabezas para completar tu obra maestra. Si no la tienes, la obra estará incompleta, por lo mismo sí o sí la tienes que encontrar.

Desde ahora te lo anticipo, si te haces el hábito de aplicar automatización en tus mezclas, estarás haciendo un paso más que el 60-70% de los ingenieros de mezcla emergentes.

Recomendaciones Adicionales

Una de las preguntas más comunes de mezcla que más nos solemos hacer es

“¿Cómo se cuando una mezcla está terminada?”

Si haz llevado los pasos anteriores correctamente, es muy probable que ya empieces a sentir la vibra de tu mezcla, esa emoción que conecta.

Quizá y eso se refleje con tu movimiento de cabeza, quizá se te pone la piel de gallina o simplemente sientes una increíble emoción al saber que estás haciendo las cosas bien.

Todos estos son indicadores de que la canción está conectando contigo a un nivel emocional. Y esa es la parte MAS IMPORTANTE.

Yo siempre digo algo que me parece fundamental: Si tú NO sientes nada en la parte emocional con la mezcla, NADIE mas lo va a sentir.

¿Cómo llevas entonces tu mezcla a la recta final?

Aquí te doy algunos tips y recomendaciones:

1. **Escucha la mezcla de principio a fin. Aquí la única regla es que NO puedes mover NADA en la mezcla. Apaga tu pantalla si puedes, cierra los ojos y simplemente escucha.**
2. **Apunta todos los detalles que creas importante revisar. Mientras estés escuchando la mezcla, apúntalos en un bloc de notas. (Lo puedes hacer física o digitalmente)**
3. **Trabaja en corregir SOLO los apuntes que anotaste y después repite el proceso. Aquí la intención es ir corrigiendo los pequeños detalles hasta que tu lista se haga cada vez más pequeña y la des por terminada**
4. **Si es posible deja descansar la mezcla por algunas horas o si es posible por un día. Esto permitirá que tus oídos descansen y estés más frescos para una evaluación más crítica y objetiva de tu mezcla.**

Pasos Siguientes...

¡Felicidades! Ya que aprendiste los **5 Pasos Para Una Mezcla Exitosa** es importante que empieces a implementarlo en tu próxima mezcla.

Puedes leer 500 libros pero si todo ese aprendizaje no lo llevas a la práctica, desde ahora te adelanto que no vas a llegar a ningún lado.

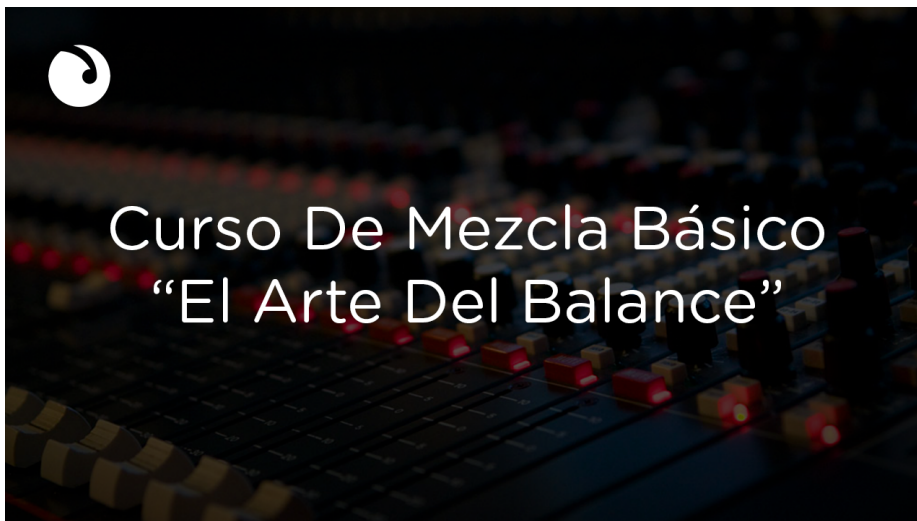
Entiendo que si estás leyendo esta guía es porque probablemente estás empezando tu aventura cómo ingeniero de mezcla y es difícil conseguir material con el cual trabajar.

Quizá también te resulte un poquito abrumante el tener que aplicar todo este material de una sola vez.

Intenté hacer esta guía lo más sencilla posible, pero **es importante que entiendas que los resultados no se dan de la noche a la mañana.**

Necesitas de práctica y constancia para que empieces a tener los resultados que siempre haz querido.

Por esta misma razón quiero ofrecerte lo mejor de ambos mundos: **material con el cual trabajar y alguien que te guíe paso por paso en este maravilloso proceso en el “Curso De Mezcla Básico: El Arte Del Balance”**

Este curso te ayudará a solidificar este sistema al verlo aplicado en un escenario real y también logrará desarrollar tus habilidades para que puedas mezclar cualquier canción con confianza.

[DA CLICK AQUI para conocer más sobre el “Curso De Mezcla Básico: El Arte Del Balance”](#)

Por mi parte es todo. Muchas gracias por leer esta guía, espero sea de ayuda y te deseo el mejor de los éxitos en tu carrera musical.