

Nivel Intermedio

Tema 6. Fundamentos de Producción de Música Católica

Por Federico Carranza, Hugo Oviedo, Ana de Carranza

I. Principios Espirituales:

(Federico) En esta charla entramos al primero de los temas en el terreno de la producción, promoción y distribución de música católica, aspectos aparentemente menos espirituales y mas materiales de nuestro servicio a Dios en la música. Entendemos por producción todo lo necesario para hacer un álbum (un disco compacto o casete) con música y reproducirlo masivamente. Para mi es un honor invitar a participar en la realización de esta charla a mi hermano Hugo.

(Hugo) Hola Hermanos, mi nombre es Hugo Oviedo, formo parte del equipo de producción musical de Jésed Ministerio de Música, S.C., y por invitación de Federico participo en esta charla con los aspectos de la producción musical.

(Federico) Muchas veces pensamos que cuando se trata de realizar un proyecto con implicaciones materiales o económicas debemos seguir más los criterios de las empresas del mundo, y dejar a un lado los criterios de Dios, porque los criterios de Dios son de otra “esfera de aplicación”.

Sin embargo, la producción, promoción y distribución de música católica, deben realizarse con los mismos principios espirituales que cualquier otra actividad del Reino de Dios, porque somos personas íntegras, que en todas las esferas de nuestra vida aplicamos los mismos principios. Además, estas cosas son PROFUNDAMENTE ESPIRITUALES, y en ellas hay también necesidad de la gracia, unción y sabiduría de Dios, como la hay en la composición, el canto inspirado y los demás aspectos de nuestro apostolado.

Dice el Salmo 1:

*¡Dichoso el hombre que **no sigue el consejo de los impíos,**
ni en la senda de los pecadores se detiene,
ni en el banco de los burlones se sienta,*

*más se complace en la ley de Yahveh,
su ley susurra día y noche!*

*Es como un **árbol** plantado
junto a corrientes de agua,
que da a su tiempo el fruto,*

*y jamás se amustia su follaje;
todo lo que hace sale bien.*

No seguir el consejo de los impíos: Nunca debemos usar criterios mundanos para nuestro quehacer cristiano. Podemos usar los recursos y técnicas modernas de producción, promoción, distribución, pero jamás debemos seguir los **consejos impíos** de la voracidad, la competencia desleal, el egoísmo, que muchas veces domina a las empresas del mundo.

Ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua: Si estamos injertados en Cristo, somos como el sarmiento unido a la vid, o como ese árbol, que nuestras raíces están junto a corrientes de agua, nutriéndonos continuamente. El agua es la gracia de Dios que recibimos por medio de la oración, la vida sacramental, la lectura de la Palabra de Dios, la vida en comunidad, que son nuestras raíces.

El fruto a su tiempo: Si nuestra vida espiritual tiene raíces profundas, daremos el fruto que Dios quiere, y nuestro follaje no se amustiará. Esto es muy importante: dar fruto “a su tiempo” significa no pretender dar fruto antes ni después, y no querer dar ni más ni menos que el fruto que Dios quiere.

Algunas personas se cargan demasiado de actividades y proyectos, de manera desproporcionada a sus raíces espirituales, ¡como si de ellos dependiera dar más frutos que los que Dios mismo quiere! Son como árboles demasiado cargados de ramas y frutos. Los frutos corren el riesgo de ser desabridos, porque el árbol no recibe la savia espiritual (la unción) que requiere, y ante una tribulación, como un viento fuerte, aquel árbol corre el peligro de desenraizarse y caer. Lamentablemente esas personas corren ese peligro: De pronto se hartan de tanta actividad y proyectos y avientan todo, y a veces incluso se alejan de Dios. ¡Y grande es la ruina de aquel árbol!

Nuestro proyecto de producción debe entonces ser acompañado primeramente de profundas raíces: oración, sacramentos, lectura bíblica y vida en comunidad.

La Poda: Dice Jesús: “Mi padre es el viñador... todo el que da fruto, mi Padre lo poda, para que de más fruto”... A veces Dios poda el árbol, cortando de nosotros proyectos y actividades que nos están cargando demasiado. El árbol podado aparece truncado, mutilado y feo, pelón, sin hojas ni flores ni frutos. Así queda nuestra vida, a la vista de los hombres, cuando Dios nos poda. Pero las raíces, que están en lo secreto, Dios nunca las poda: Nuestra vida interior, el amor y ternura que Dios nos tiene y su nutrición espiritual nunca dejan de alimentarnos.

Las Flores antes que los frutos: Todo árbol antes de dar frutos da flores. Las flores son esos grandes sueños que tenemos a veces, donde por amor quisiéramos ofrecerle a Dios proyectos maravillosos; Yo tengo muchos sueños: Un canal de TV católico, una

estación de radio, una escuela de músicos católicos, cientos y cientos de nuevas canciones, un súper estudio de grabación y producción, ¡videos de música católica!, un festival donde asistan cientos de miles de personas, películas de las vidas de los santos... Seguro todos tenemos sueños, porque amamos a Dios, y de nuestro amor surgen estos sueños, como flores.

Es importante ofrecer a Dios esas flores, con la confianza de un enamorado que ofrece la luna y las estrellas (¡imposibles!) a su amada. Son expresiones del amor que le tenemos a Dios, y en ese sentido, como Santa Teresita, hay que “arrojar flores a Dios”, con estos sueños, y ¡no aferrarnos a ellos, sino entregárselos a Dios!

Recuerdo que un día Dios me dijo en mi oración: “*Pon tus sueños en mi corazón, y yo pondré en tu corazón mis sueños*”. Esto significa, entregarle a Dios nuestros sueños, poniéndolos en su corazón como una ofrenda, y recibir en nuestro corazón los “sueños y anhelos” de Dios, que son su plan perfecto para nuestras vidas y para la Iglesia.

Ya que el árbol se ha llenado de flores, viene el momento de que de pronto, de manera a veces inesperada y misteriosa, algunas de esas flores reciben el don de la fecundidad espiritual de Dios, y sin que nosotros sepamos como, se transforman en frutos, y llegan a superar aun nuestros mas elevados sueños de servir a Dios que hayamos tenido.

Los frutos son alimento: Es lamentable ver un árbol lleno de frutos podridos, le pesan tanto y se echan a perder porque el árbol no ha “entregado” los frutos. Dios, el buen jardinero, no quiere que nos quedemos con los frutos como si fueran nuestros, sino que los demos generosamente a los demás para que sirvan de alimento. El árbol egoísta sería aquel que “no suelta los frutos”, se aferra a ellos como si fueran su patrimonio personal. Al hacer una producción católica debemos tener la disposición de entregarla generosamente a la Iglesia, haciéndola accesible a todos, responsablemente, sin por ello despilfarrarla o regalarla con temeridad.

II. Planeación y Roles de la producción

La producción de la música debe comenzar con mucha oración y planeación. Para poder hacer una buena planeación conviene comenzar con el fin en mente, saber a donde queremos llegar y como queremos que suene lo que estamos haciendo:

Los pasos a seguir suelen ser los siguientes (Federico y Hugo):

- 1. Selección de Cantos, (pedir permisos si es necesario)**
- 2. Grabación de un boceto o “draft”**
- 3. Planeación conceptual de los Arreglos Musicales**
- 4. Grabación.**
- 5. Mezcla y Masterización**

- 6. Diseño de la portada**
- 7. Pruebas de color de la portada**
- 8. Maquila**

También conviene saber de antemano quien va a hacer que cosas. Los principales roles son los siguientes:

Productor ejecutivo:

Conviene establecer un responsable de la producción “productor ejecutivo” que se haga cargo de realizar un plan de requerimientos y utilización de los 3 elementos que conforman la producción:

- a) Requerimientos de Tiempo (Calendario)
- b) Requerimientos de Recursos humanos y materiales (lista de músicos, cantantes, etc....)
- c) Requerimientos económicos (Presupuesto)

Estos 3 aspectos se conjugan y son como tres patas de una mesa. Si necesitas hacer algo en poco tiempo necesitas mas dinero, si necesitas hacerlo con menos dinero necesitas mas recursos humanos, etcétera... El productor ejecutivo debe tener acceso a estos recursos y los va administrando para lograr la producción.

Productor Artístico o Arreglista:

Suele ser un músico con creatividad que puede pensar en los arreglos y estilo que va a llevar cada canto, y en que orden se deben ir grabando los instrumentos, como deben sonar, etcétera...

Diseñador:

Es la persona que se encarga de diseñar la portada, la rueda y todo lo que lleve impreso la cajita del CD o del Casete.

Director Musical

Cuando hay mucha gente participando en un disco o el arreglista no pertenece al grupo musical que está grabando, el director musical apoya al arreglista en los ensayos, la organización y la elaboración de los arreglos. El es el puente entre el productor musical y los músicos que van a tocar los arreglos si hace falta.

Realización de la Producción

1. Selección de Cantos, (pedir permisos si es necesario)

Para la selección de cantos es importante buscar tener una cierta coherencia o consistencia temática y de estilo. No debemos hacer un “collage” de cosas tan variadas en tema y estilo que no haya unidad. Seleccionamos los cantos y el orden de los cantos en función de transmitir un mensaje. Un solo canto puede no transmitir todo el mensaje. Por ejemplo, si fuéramos a hacer un álbum sobre Jesús, su vida su pasión y resurrección, puede haber cantos que hablen solo de su pasión y muerte y en seguida un canto que hable de su resurrección. Obviamente, antes del canto de la resurrección iría el canto de la pasión, y así sucesivamente. En la selección de cantos es muy importante la finalidad de transmitir un mensaje, una espiritualidad, una mística, y no simplemente escoger cantos para “lucir” nuestras habilidades musicales. Por ejemplo puede haber producciones temáticas: María, San Juan, la Eucaristía, la Vocación, etcétera. O bien pueden ser los cantos más conocidos y populares de tu grupo.

El tema de pedir permiso al autor es importante, porque expresa que reconocemos que Dios obra a través de personas concretas. Alguien una vez me dijo: “No debieras poner el nombre de los autores, porque solo a Dios hay que dar gloria, y si los autores verdaderamente fueron inspirados por Dios, no debieran ir sus nombres, porque la canción en realidad se las dio Dios.” Yo le contesté que no es así, pues por ejemplo, las cartas y el Evangelio según San Juan tienen el sello personal de San Juan, sabemos que San Juan las escribió, y eso es importante para comprender sus escritos. Lo mismo pasa con los cantos, toda proporción guardada.

La mayoría de los autores católicos se sentirán honrados de que les pidas permiso de grabar uno de sus cantos, y las condiciones que te pedirá serán bastante razonables. De hecho a los autores LES GUSTA que sus cantos se usen, y no porque vayan a ganar dinero, sino porque les hace saber que sus cantos dan fruto.

Si el canto es una traducción de una canción en inglés, es **IMPORTANTE** que pidas permiso, porque si no lo haces las compañías que administran los derechos autorales te pueden demandar. Puedes pedir permiso y pagar una regalía. En Estados Unidos la regalía es por Ley, 8.5 centavos de dólar por canción por pieza grabada (no pueden exigirte que pagues mas que eso) de modo que usar una canción para 1000 CDs te cuesta 85 dólares.

Te recomiendo el sitio www.musicservices.org en donde hay como 25,000 canciones, y allí puedes hacer el trámite por Internet.

2. Grabación de un boceto o “draft”.

(Hugo) La función del boceto, *draft* o maqueta es la de facilitar la selección de los temas. Si por ejemplo la producción incluye 12 temas pues la primera maqueta debe de tener por lo menos entre 15 a 20 temas, así los cantos “se eliminan unos a otros” al ensayarlos, arreglarlos y compararlos entre sí y eso ayuda a definir más la espiritualidad y el estilo musical del disco. Cada canto que se graba debe tener un porqué, no se vale rellenar los discos, porque luego tenemos discos que solo valen por dos o tres temas y lo demás era para hacer bulto. Los cantos de la primera maqueta deben de grabarse sin errores y con la mejor calidad posible, pues a nadie le gusta aprenderse un canto que suena feo, por más bonita letra o intención que tenga. De preferencia se debe de grabar sin arreglos ni muchos acompañamientos, pues el canto debe de convencer por si solo, por su letra y la energía de su melodía, no podemos decir, “es que cuando le pongamos segunda voz y batería, vas a ver que padre suena...” o “mira, es la oración de San Agustín, aunque la melodía esté rara, es muy importante...”

Para la selección de los cantos se debe de confiar por un lado en lo que creemos que el Espíritu Santo espera de nuestra producción, y por otro lado en la opinión de gente que sabe de poesía y de música. Hay que tener cuidado de no afirmar que Dios quiere que grabemos un canto que tiene errores de composición o de forma musical. La oración y el estudio musical son esenciales. Un músico cristiano sin estos dos aspectos sería como un predicador que tiene muy buen corazón pero que no ora con la Palabra de Dios y no estudia teología (es solo una metáfora), Dios obra en nuestra pequeñez pero también espera que usemos la inteligencia que Él mismo nos dio para que crezcamos y sirvamos a nuestros hermanos.

Cuando ya se ensayaron todos los temas y se buscó un estilo para cada uno se puede elegir un orden para la grabación en el estudio. Se recomienda empezar por los cantos que suenan mejor en el primer ensayo, y al final se van eliminando los temas que “no suenan” o que “no convencen”.

3. Planeación conceptual de los Arreglos Musicales

Aquí interviene una actitud relacionada con la sensibilidad y la finalidad de la producción. Esto es una cuestión de lenguaje, y en este caso de lenguaje musical. No se usan las mismas palabras y el mismo tono para enamorar a una joven, que para cuestionarla, o para reclamarle algo, y en esto todos estamos de acuerdo, pero parece que cuando se trata de espiritualidad el tema se vuelve complejo. No se puede dar leyes o recetas infalibles, pero si debemos reflexionar muy bien sobre el asunto. No deja de chocarme, por ejemplo, escuchar “Señor, ten piedad” pero con un ritmo y una interpretación que difícilmente invitaría a una actitud espiritual de recogimiento. ¿Que buscamos con nuestro disco?

Lo importante de los arreglos es que nos ayuden a transmitir la intención y la idea del autor de una manera emotiva. Para esto lo primero es definir bien esta intención: ¿Es acerca de un momento de intimidad con Dios? ¿Es una expresión de la gran alegría de saberse amados por Dios? ¿Es para animar una asamblea o dirigir la alabanza? ¿O para dar testimonio frente a hermanos que todavía no han escuchado hablar de Cristo o que viven en un ambiente muy diferente al de nuestras comunidades católicas?

Vuelvo a decir que no hay reglas absolutas: “música tranquila para las religiosas y rock para los jóvenes...” No, cada disco es la expresión de una experiencia y tiene un fin individual, y hay que buscar qué estilos y qué instrumentos musicales expresan mejor esa inspiración, ¿un piano muy sencillo? ¿O mejor un coro y cuerdas, o una banda “pop” o “rock” completa? A veces nos preguntamos: ¿por qué nuestra música no suena con la misma fuerza? Pues hay que ver como en esos discos tocan la guitarra, qué percusiones usan, si usan teclados o violines o efectos, ¡qué interpretación le dan a la voz! A veces tengo la impresión de que a los músicos católicos nos falta un poco de crítica al respecto: “mira se usa guitarra, pandero y se hace segundas, así le hacemos...” o “yo la guitarra, tú el bajo, él los teclados y aquel la batería, ya está” ¿Pero que ritmo vamos a tocar, como vamos a acompañarlo? ¡No basta con que todos pongan “do” y luego “sol”! Hay que darle forma e intención a cada instrumento para que apoye la letra en diferentes momentos del canto, hay que pensar en la introducción, en el interludio, en el final (cuando menos). Es muy importante buscar que el arreglo de voces ponga de relieve la letra y la intención, y que no sea algo que no tiene nada que ver con el resto o que sea opacado por todo la música. Me atrevo a afirmar que en general la voz debería ser lo más importante en nuestra música, pues la voz transmite la palabra, *¡y es por la voz que los hermanos pueden unirse a nuestro canto, a nuestra oración!* Hay que cuidar mucho los arreglos vocales en consecuencia.

4. Grabación de la base rítmica.

Ahora vamos sobre un aspecto más técnico de los métodos de grabación. Vamos a hablar sobre el proceso de la grabación la música de un disco aunque solo lo haremos superficialmente.

Empezaré por decir brevemente que la función del estudio de grabación es realzar las cualidades de la música que tocan los integrantes del grupo o los músicos, es decir, la música no la hace el estudio, ¡sino los músicos! Esto que estoy diciendo puede sonar tonto, pero es sorprendente como a veces llegamos al estudio esperando sonar como Luis Miguel o Alejandro Sanz.... ¡Pues hay que cantar y tocar así de bien entonces! Mi punto es que el ensayo antes de una producción es esencial, es gran parte del éxito de la grabación. Lo otro depende de la disciplina dentro del estudio y del trabajo de los ingenieros. Si grabamos un ensayo así como tocamos siempre, y suena con fuerza, afinado, cuadrado, con idea, entonces podemos hablar de ir al estudio, pero si no, hay

que seguir trabajando duro hasta lograr una calidad de la música por si misma, sin la tecnología del estudio.

Si me preguntaran cuál es el método ideal de grabación diría que lo mejor es que todos los músicos graben al mismo tiempo en una sola toma. Pero la verdad es que esto requiere de una técnica y un ensamble que pocos grupos o músicos tienen. Solo grupos musicales muy experimentados o músicos profesionales con mucha técnica pueden hacer esto en la práctica. Este tipo de grabación en una sola toma logra captar de una forma muy especial la fuerza de la pieza musical. Así es como graban las orquestas sinfónicas o los coros profesionales, por ejemplo.

Es obvio que para esto se requiere que absolutamente todos los participantes de la grabación tengan un gran dominio de la música que van a grabar, pues el error de una persona en la interpretación echaría a perder una buena toma donde todos los demás hicieron un buen trabajo, he ahí lo exigente de este método... y por eso la gran calidad de sus resultados.

En la práctica, la mayoría de las producciones se hacen grabando los instrumentos por separado, en lo que se llama canales o "*tracks*". Así, primero se graba uno o algunos instrumentos y si hay errores simplemente se repite sin afectar otros instrumentos o las voces. A cada instrumento se le dedica tiempo y atención y eso también permite crear efectos de grabación, por ejemplo que un mismo músico grabe dos instrumentos en una misma pieza. Por eso que en algunos discos se lee que la base se grabó en un estudio en "Miami", las cuerdas en la ciudad de "Nashville" y las voces en "Paris". Esto da ventajas muy grandes en muchos sentidos y por eso este método es el más utilizado hoy en día.

Este proceso de grabación se puede dividir de la siguiente manera:

- a. Base rítmica.
- b. Base armónica.
- c. Instrumentos de adorno
- d. Voces.

Normalmente, después de definir el estilo musical y el ritmo en los ensayos, se empieza por grabar todas las bases rítmicas, es decir los instrumentos como la batería, las percusiones, las programaciones, etc. Recomiendo que se use metrónomo para guiar a los músicos y lograr que la pieza tenga buena forma en cuanto al ritmo.

Grabación de la base armónica.

Después, se graba los instrumentos que llevan la base armónica, el bajo, los pianos, guitarras, teclados, etc. Todo aquello que le da forma a la pieza, o que "acompaña" a las melodías de los instrumentos o de las voces.

Grabación de los instrumentos de adorno.

Luego, se graban los instrumentos que “adornan”, las guitarras “líder”, los instrumentos de aliento, las cuerdas, los efectos de teclados. Todo aquello que necesita apoyarse en la base de la pieza para tener una mayor expresividad.

Grabación de voces.

Para cerrar con broche de oro... La voz, en la mayor parte de los casos, es lo que le da sentido a toda la música, hay que “*echarle ganas*” entonces. En cuanto a los arreglos de voz, en mucha de la música que tocamos en nuestras comunidades en México, no hay arreglos de voces, es decir, todo el coro canta lo mismo en toda la pieza. Siendo realistas, esto puede ser no muy estético para un disco si se cantan todas las piezas así. Les recomiendo que si no va haber armonía vocal, solo se seleccionen algunas voces para grabar y así se simplifica el trabajo y se puede mejorar la calidad.

La voz se graba hasta el final para ayudar al vocalista a tener mayor expresividad. De esta manera toda la pista y todos los adornos impulsan al vocalista a cantar más afinado, con mayor fuerza y de una manera más emotiva.

5. Mezcla y Masterización.

Al grabarse todo se pasa al proceso de mezcla y Masterización. La mezcla consiste es procesar cada instrumento grabado para mejorar su sonido, ya sea con efectos, equalización u otros. Después se ajustan los volúmenes para que todo se escuche en su lugar y nada se pierda o prevalezca demasiado sobre otros instrumentos. Al final se obtiene la “mezcla final” que está muy cerca del resultado final. A esta mezcla final de cada tema se le pueden hacer ajustes generales, como el brillo o el volumen, y se le comparan con los demás temas para cuidar que todo el disco suene uniforme en la medida de lo posible. A esto y otros procesos más complejos se le llaman la Masterización. Cuando todo el disco está masterizado, ¡se acabó el proceso!

Mi testimonio (Hugo Oviedo).

Pertenecí al grupo Jiram, un grupo de oración formado por jóvenes que además evangeliza a través de la música. Nuestro grupo ha hecho dos discos, “Reflejar”, en honor de la Virgen María, y el más reciente “Quiénes Somos”, un disco que significa mucho para nosotros por lo que expresamos y el trabajo que logramos.

En mi corta experiencia haciendo discos, he aprendido muchas cosas gracias a Dios que me ama tanto y a hermanos que me han compartido su saber generosamente. Mucho lo he aprendido con personas que realizan un apostolado comprometido con la Iglesia, pero otras igualmente importantes las he aprendido al lado de

profesionales que no siempre creen lo mismo que yo, pero que aman su trabajo y respetan todas sus exigencias. Siempre he creído en un balance entre estas dos “ciencias”, la de la ponerse en manos del Espíritu Santo, y la de utilizar al máximo los talentos que Dios nos ha dado a todos para darle gloria con nuestro trabajo, y lograrlo con calidad. En esto último les insisto personalmente, en que todos nos ayudemos a crear obras de calidad. No creo que el reto de la música en la Iglesia Católica sea la buena voluntad, la cual he visto en muchos hermanos, sino la calidad del contenido en las letras, de las formas de composición y de la interpretación. En lo personal, les agradezco mucho a Fede y a Ana Carranza por la oportunidad que me han brindado para producir música en Corazón de Arpa Producciones (ahora Jésed Ministerio de Música, S.C.) donde he participado en varios discos. Algunos de estos son “El Trovador de Asís”, mi primera producción para Corazón de Arpa Producciones (ahora Jésed Ministerio de Música, S.C.), “Primer Sagrario” y “Silencio de Amor”, “Hacia Galilea” del P. Virgilio Cantú y “Quiénes Somos”, del grupo Jiram, al cual pertenezco. Espero que puedan escucharlos y darme su opinión.

¡Dios los bendiga Hermanos! Y me pongo a sus órdenes para cualquier comentario. Mi correo electrónico es hugo.oviedo@corazondearpa.com.mx

(Fede) Los últimos temas los dará una persona que quiero mucho, ha sido mi novia por 19 años y mi esposa por 18. Ella se encargará de hablarnos desde su experiencia como productora ejecutiva en Corazón de Arpa Producciones (ahora Jésed Ministerio de Música, S.C.).

6. **Diseño de la portada**
7. **Pruebas de color de la portada**
8. **Maquila**

(Ana) Hola Hermanos y Hermanas, mi nombre es Ana Carranza y soy la Gerente General de Corazón de Arpa Producciones (ahora Jésed Ministerio de Música, S.C.) y me toca compartir con ustedes los últimos 3 puntos de la charla sobre producción.

6.- Diseño de la Portada.

Al empezar a realizar una producción hay que también empezar a pensar en la portada y que queremos proyectar en ella. Muchas veces terminas de grabar el disco y todavía no has terminado la portada, con lo que la portada se convierte en el “cuello de botella” de la producción. La solución es empezar a diseñar la portada casi desde que empiezas a grabar la producción.

La Portada es muy importante en una producción porque va mostrar lo que queremos presentar a las personas que vean el CD que hicimos. Lo recomendable es que una persona con conocimiento profesional en Diseño haga la portada, pero el concepto de lo que queremos y como lo queremos lo pensamos nosotros como Grupo y el Diseñador lo plasma en la portada.

Procura que la portada no la haga tu “tía Panchita”: esa persona que te quiere mucho y te va a hacer la portada gratis, pero que quizá nunca ha diseñado nada y no tiene idea de lo que debe tener una portada de CD. Corres el riesgo de perderle el cariño a tu “tía Panchita”, cuando el CD no se venda a causa de un mal diseño!!

Nosotros como Grupo somos lo que le transmitimos al diseñador lo que tenemos en mente para la portada, lo que queremos transmitir como mensaje en la producción. Para hacer una portada hay un sinfín de alternativas, en el caso de Jésed, cada portada es pensada y estudiada con mucho tiempo. Podemos hacer uso de muchos recursos: pinturas antiguas, fotos del Grupo, paisajes, acuarelas, etc.

El tipo de las letras en la producción, contraste y uso de colores, formas estilos etc.

Dentro del diseño de la portada están los interiores que normalmente deberán cubrir los siguientes puntos:

- a).- Título de las canciones
- b).- Créditos de los Autores y Compositores.
- c).- Letras de las canciones (Opcional)
- d).- Acordes de guitarra (Opcional)
- e).- Créditos de los participantes y datos: Nombres de todos lo que participaron en la producción:

Músicos

Cantantes

Arreglistas

Director Artístico

Productor

Diseñador

Informes de conciertos y ventas (Teléfono, dirección, etc....)

Página Web y Dirección electrónica del grupo

- f).- Mensaje del Grupo por la producción

- g).- Agradecimientos

Pídele al diseñador que tome en cuenta todos estos puntos que se mencionan arriba.

Hay grupos que prefieren no poner las letras y los acordes porque eso implica más papel. Esto es valido, pero en nuestra experiencia hemos descubierto que si ponemos las letras y los acordes, los que compren el material podrán sacar los cantos para usarlos en sus ministerios o actividades y después tendrán interés de comprar el siguiente álbum.

7. Prueba de Color de la Portada

La Prueba de Color normalmente es como la prueba final de la portada, también se le llama “prerensa”, para checar todo detalle final: colores, detalles, formas, etc.

Esto se hace antes de enviar a una imprenta para imprimir las portadas. Cualquier ajuste que se quisiera hacer ese es el momento para hacerlo. Después de que quedamos de acuerdo con la prueba entonces se manda a la imprenta. Como veremos mas abajo, puedes evitarte muchos problemas si la pre prensa y la impresión de las portadas las hace la misma empresa que haga la maquila de los CDs y cassettes.

8.- Maquila

En el apartado de la maquila hay múltiples opciones de donde poder maquilar el disco y el CD que queremos sacar a la venta. Los detalles importantes que tenemos que cuidar son:

a) Master Del estudio donde grabamos nos deberán dar un master que nosotros llevaremos al lugar donde vallamos a maquilar.

b) “Maquilar” o “Imprimir” vs “Quemar” los CDs: Cuando mandamos fabricar un disco compacto, hay quienes por cuestión de presupuesto prefieren “quemar” los discos para venderlos, esto es, en un aparato como el que tienen las computadoras personales, se imprime con laser la información quemándolo en el disco compacto, con lo cual pueden hacerse tirajes desde uno, diez, cien CDs etcétera. En cambio un disco “maquilado” o “impreso” se hace en máquinas que hacen grandes tirajes de discos con un proceso industrial de impresión de la información, no un “quemado” con láser. Nosotros en Corazón de Arpa no recomendamos vender discos “quemados” por dos razones:

- Porque un disco quemado se raya más fácilmente que un disco impreso, y el proceso de quemado puede también tener ejemplares defectuosos, mientras que un tiraje de CD impresos, nunca salen ejemplares defectuosos.
- Porque cuando distribuyes material quemado se presta a pensar que el producto no es original sino pirateado.

Por cuestión de presupuesto y por los tiempos a veces te urge sacar la producción, y la única opción que tienes disponible es quemarlo. Siempre recomendamos mejor maquilar, y planear en tu programa de ejecución el tiempo de maquila de unos 15 a 20 días hábiles. Ten todo eso en cuenta al mandar fabricar el material, para que no fabriques demasiado ni muy poco.

Cuando ya decides que los vas a maquilar es importante ver las condiciones de quien lo maquila. Algunas preguntas que tienes que hacerte son las siguientes:

a) De cuanto es el primer tiraje? Normalmente en maquiladoras grandes en México, como Sony Music, Sonopress S.A. etc. te exigen que el primer tiraje de una producción sea de 1000 CD y te dicen que a partir del segundo tiraje puedes pedir cantidades más pequeñas. Esto puede variar de país a país, pero si haces un tiraje pequeño el costo puede ser más alto por unidad.

b) Costo por unidad: Suele estar entre 1 y 2 dólares por pieza dependiendo de la maquiladora y de si van a fabricarte la portada o no, el número de colores en el CD, número de dobles en la portada, tipo de cajita, etc...

- c) Impuestos: En México, por ejemplo, te cobran 15% de IVA y te dan Factura
- d) Gastos de envío: Dependiendo de los transportes y volúmenes, pueden ser entre 100 y 200 dólares de este gasto.
- e) Tiempos de entrega del material: Ten en cuenta entre 15 y 20 días hábiles para que te entreguen el producto, es importante tener un colchón, y no comprometer el producto en venta o para un evento antes de un plazo adicional razonable, pues algo puede salir mal y extenderse este plazo.
- f) Impresión de Portadas: Investiga si pueden estar incluidas junto con la maquila o tú como cliente las entregarás. Eso depende de si consigues una imprenta aparte que te haga unas buenas portadas a buen precio, pero TEN CUIDADO: Si el que va a maquilar los CDs no es el mismo que va a fabricarte la portada, tienes el riesgo de que la portada no sea del tamaño exacto de la cajita, que sobren o falten portadas, etc... La mayoría de las maquiladoras te pueden dar un formato de diseño y especificaciones de tamaño y papel para la portada. Esto es muy importante que se los des a tu diseñador de la portada CON ANTICIPACION. Es recomendable que el mismo que maquile los CDs haga las portadas, porque así, el tiene la responsabilidad de entregar todos los CDs con portada!!

III. Testimonio de Nuestra primera producción

(Federico) Para terminar, quisiera compartir con ustedes un testimonio: Recuerdo cuando hicimos nuestra primera producción, en 1985... Al estudio de grabación donde estábamos grabando le cayó un contrato enorme para una campaña política, y nos entregó nuestras cintas sin terminar y con esta recomendación: "Lo sentimos mucho... adiós!. Ah, y búsquense un estudio que tenga el sistema de compresión "dbx", porque la música esta comprimida, y necesitan ese sistema para poder continuar grabando". Anduvimos buscando un estudio de grabación con ese sistema y ¡nadie tenía!. Estábamos preocupados y desesperados, porque ya habíamos avanzado y temíamos perderlo todo, hasta que gracias a Dios, dimos con un estudio que tenía ese sistema. Se llamaba "Salomón Estudios", del hermano Salomón, cristiano evangélico. Me dice Salomón:

- Si tenemos el sistema dbx, pero aquí solo grabamos música cristiana. Este estudio está consagrado al Señor. Ustedes son cristianos?
- Si, somos cristianos..., le contesto yo.
- y donde se congregan?
- en la Parroquia del Rosario.
- Ah! son Católicos...
- Si, somos cristianos Católicos...
- Este estudio está consagrado al Señor, y yo solo grabo himnos de la fe que profeso... No grabo nada en lo que no comulgo.
- Aquí están las letras, puedes ver que todo lo que dicen es compatible con la fe que profesas. Después de revisar las letras (pasamos bien la censura evangélica) Salomón acepto grabarnos. El estudio era muy bueno, allí grababan las hermanas de Marcos

Witt, y allí estaba Luis Chi Sing su bajista y Cesar Garza su arreglista.... tenían un grupo que se llamaba Mitzva, buenísimo.

- Cuántas horas van a contratar? (pregunta Salomón)

- A cuánto la hora? (yo)

- A 30 dólares - Solo me alcanza para 10 horas...

- ¿Tú crees que en 10 horas vas a poder hacer algo digno para el Señor?! Mira, Mitzva le va a meter 300 horas a su producción. ¿Cual crees que va a sonar mejor? El Salmo 33 dice "Tocad la mejor música en la aclamación!!" En 10 horas no puedes tocar la mejor música!!!

- Lo sé Salomón, pero no tengo más presupuesto, fue lo que conseguimos juntar...

- Pues ese es el otro problema de ustedes los católicos: como es para el Señor, creen que todo debe ser gratis, y nadie pone dinero en serio para la obra de Dios. Este estudio costo mucho, y yo tengo lo mejor: Los mejores micrófonos, el mejor equipo, porque el Señor merece lo mejor, y mi familia y yo vivimos de esto, porque es bendición de Dios. Si tú le das al Señor con generosidad, puedes confiar en que Dios te va a bendecir, y el dinero que pongas en esto es ofrenda, y el dinero que recibas es bendición, porque Dios también bendice de manera económica!!! Ah, y págales a los músicos, aunque sea con cassettes!!!

Después de eso, aumentamos nuestro presupuesto y nuestros estándares de lo que había que hacer. Cada vez que íbamos a grabar orábamos primero, porque nos lo pedía Salomón. Sin oración no había grabación... Nos hicimos grandes amigos. Grabamos con Salomón nuestras primeras 4 producciones, y cuando quisimos hacer una producción con temas que él no comulgaba nos recomendó con otro estudio muy bueno. Su comprensión y aceptación de la fe católica fue aumentando también: Las canciones que más le gustaron fueron la de "Nada te Turbe" de Santa Teresa de Ávila y "Alma de Cristo" de San Ignacio de Loyola.

- Esta (Alma de Cristo) es sobre la Eucaristía, Salomón, no sé si podamos grabarla aquí...

- Pues ya vi la letra y me gusto mucho.... No hay en ella nada en contra de mi fe...Aprendí muchas cosas de mi hermano Salomón. Volví a verlo hace unos meses, ya han pasado casi 20 años, y ahora yo tengo un estudio consagrado al Señor, donde antes de grabar siempre se ora, y donde seguimos esforzándonos por hacer la mejor música para el Señor.