

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO

Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação

Comunicação Social – Radialismo

ESTÚDIO NA ESTRADA

Bauru – SP

2014

Felipe Maia Barbosa

ESTÚDIO NA ESTRADA

Projeto experimental desenvolvido por Felipe Maia Barbosa, sob orientação do Professor Doutor Marcos Américo e apresentado ao Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Câmpus Bauru, para obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social – Radialismo, conforme resolução 192/95 do Conselho Federal de Educação.

Orientador:

Marcos Américo

Prof. Do Departamento de Comunicação Social, da Faculdade de Arquitetura Artes e Comunicação, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) de Bauru. Pós-Doutorado em TV Digital realizado na Universidad Nacional de La Matanza (Argentina)

Banca Examinadora:

Professor Thiers Gomes da Silva

Graduado em Comunicação Social com habilitação em Radialismo, Mestrado em Comunicação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

Luís Enrique Cazani Júnior

Mestrando em Comunicação - Programa de Pós Graduação - Universidade Estadual Paulista (UNESP). Bacharel em Comunicação Social: Rádio e TV pela Universidade Estadual Paulista (UNESP).

Dedico esse projeto a minha esposa Tatiana pelo suporte, paciência e incentivo incansáveis durante todo esse projeto e a meus pais Sérgio Luiz Barbosa e Denise Maia pelo apoio durante todos esses anos de vida e por acreditarem também nos meus sonhos.

Resumo

O presente trabalho visa apresentar o processo e resultados do projeto “Estúdio na Estrada”, concepção de produção musical, que tem como objetivo levar um estúdio móvel até o artista e realizar todas as atividades relacionadas com a gravação musical. O projeto também contempla os serviços de edição, mixagem e masterização musical, pelo programa ProTools 10. Todo o processo foi dividido em três etapas, de acordo com as cidades do interior paulista as quais o estúdio atuou: Santa Rosa de Viterbo, São Carlos e Ribeirão Preto. O “Estúdio na Estrada” foi idealizado com o propósito de fomentar o cenário musical do interior paulista e os artistas independentes.

Palavras chave: Produção musical, estúdio móvel, ProTools, Mixagem, Masterização.

Abstrat

Keywords: Music production, Mobile Studio, ProTools , Mixing, Mastering.

Produto: Lista de Músicas

1- Old Machine

Letra e música: Jean Wiesel

2- Tenho que escrever

Letra e música: Diego Villas Boas

3- Nosso Lugar

Letra e música: Maurício Nassar

4- Que Louca

Letra: Maurício Nassar e Hélio Paiva

Música: Maurício Nassar

5- Experimente

Letra: Maurício Nassar e Hélio Paiva

Música: Maurício Nassar

6- Viver nunca é demais

Letra e música: Maurício Nassar

7- Nature Boy

Letra e música: Eden Ahbez

Interpretes: Danilo Sakamoto e Juliana Requena

SUMÁRIO

SUMÁRIO	
1. INTRODUÇÃO	12
2. SOBRE O PROJETO	14
3. ESTÚDIO NA ESTRADA EM AÇÃO	15
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	20
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	22
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	23
7. ANEXOS	24

1. INTRODUÇÃO

O Projeto “Estúdio na Estrada” surgiu pela união de três pilares: Música, Áudio e Vida. A Música que sempre fez parte da minha vida desde o ensino médio se intensificou na faculdade com a formação de bandas e realização de shows pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O áudio chegou no segundo ano da faculdade no qual estudei fundamentos de áudio e acústica e logo após gravação, mixagem e masterização, bem como sonorização de eventos até transmissão de eventos via webrádio. A vida dentro do projeto se encaixa como a vivência com amigos músicos, a criação de músicas a partir de conversas de bares ou de um insight que brilha na hora em que vivemos algo musical: um show, uma gravação, um ensaio ou assistindo um DVD.

De acordo com o novo mercado da música, que mudou muito nos últimos anos devido à internet e a popularização dos arquivos de áudio em Mp3, muitas gravadoras e estúdios fecharam as portas pela facilidade e barateamento dos equipamentos de áudio, bem como a divulgação e venda das músicas pela internet. Os Cd's estão quase extintos, o LP voltou a operar no mercado e o Mp3 dominou os computadores caseiros do mundo todo. Não existem mais artistas que milhares de vendas, o que conta hoje são as visualizações dos vídeos no *youtube*, Shows e quantos plays as músicas tem nos sites como *Myspace* e *Soundcloud*. Com isso novos artistas se formam dentro dos quartos e salas e gravam sua música podendo divulgar na internet e até comercializar essas pelo *Itunes*. Nunca se consumiu tanta música como nos dias de hoje.

O presente projeto apresentará a pré-produção, gravação, edição, mixagem e masterização de sete músicas de quatro artistas do interior paulista. Tem como objetivo central produzir uma coletânea de músicas de artistas e bandas do interior paulista com seis faixas autorais e inéditas e uma faixa cover, fomentando assim, bandas e artistas independentes do interior paulista. As gravações serão feitas nas cidades nas quais os artistas residem, em um lugar

isolado dos barulhos indesejados, e que permita maior entrega do artista com a música. Como também um melhor desempenho na gravação que contribuirá no trabalho final. A edição, mixagem e masterização serão feitas no meu home-studio, utilizando o programa ProTools 10.

2. SOBRE O PROJETO

Primeiramente, escolhi os artistas e bandas com estilos variados para conhecer melhor cada instrumento e estilo musical a serem gravados. Logo após, os lugares para gravação foram escolhidos juntamente com os artistas, para que eles pudessem se sentir a vontade e experimentarem um estúdio ambulante. Em uma das etapas, gravamos na própria casa do artista, após uma pequena adaptação no local. Um cronograma foi elaborado contemplando todas as viagens e o levantamento de custo de todo projeto. Após essa etapa, partimos para as gravações. Depois de toda captação do áudio, adaptei um dos cômodos da minha casa em um home-studio, para assim, fazer a edição das tracks, mixagem e masterização para, depois de finalizadas, encaminharmos as músicas para divulgação.

O projeto “Estúdio na Estrada” foi dividido em três etapas, de acordo com as cidades as quais atuou:

Etapas 1: Nhumirim (Santa Rosa de Viterbo – SP);

Etapas 2: Aracê (São Carlos – SP); e

Etapas 3: Jardim Botânico (Ribeirão Preto).

Contamos com três principais processos de trabalho no projeto “Estudio na Estrada”. São eles:

Pré-Produção: Escolha dos lugares para gravação, orçamento para produção das faixas, acerto de arranjos e letra das músicas, definição dos BPM's, compra de equipamentos necessários.

Produção: Transporte do equipamento até o local, gravação das seis músicas com diversos músicos de diferentes localidades e referências.

Pós-Produção: Edição, mixagem, masterização e divulgação da coletânea Estúdio na Estrada.

No capítulo a seguir, discorreremos detalhadamente sobre as etapas mencionadas, nas cidades escolhidas.

3. ESTUDIO NA ESTRADA EM AÇÃO

Pré-produção e Produção

Etapa 1: Nhumirim

O primeiro local escolhido foi um vilarejo de 200 habitantes, a 4 km da cidade de Santa Rosa de Viterbo, interior de São Paulo. Nhumirim, que significa “campo pequeno”, recebeu o artista Jean Wiesel com seu projeto Old Machine.

Após o deslocamento dos músicos e equipe, os locais da gravação eram escolhidos de acordo com sua sonoridade e o instrumento gravado. Para gravar a bateria, escolhemos cômodos com o maior pé direito, para evitar as primeiras reflexões nos microfones de captação. Nas quinas das paredes colocamos colchões e sofás empilhados para “quebrar os graves”, pois eles se acumulam nos cantos e podem causar uma sonoridade embolada ao bumbo, tons e surdo. Os amplificadores de guitarra foram cobertos com colchões e mantas, para gravarmos um som quente e com bastante amplitude. As vozes foram

posicionadas em ambientes com uma reverberação maior, pois assim, junto com a voz temos um *reverb* natural do ambiente que será aproveitado na mixagem e nos trará maior fidelidade ao som. A percussão também foi posicionada junto ao cômodo da bateria.

Com os equipamentos já posicionados de acordo com a sonoridade de cada ambiente, um cronograma de gravação era discutido com o artista e adaptado conforme sua agenda de horários. A partir disso, começamos a gravação das guias e definições dos bpm's das músicas. As guias foram feitas com voz, guitarra e metrônomo para que assim começarmos de fato a gravação com a bateria.

Após a bateria, editamos o tempo por meio do "Grid" de tempo no mesmo bpm da música e com a bateria editada, gravamos o baixo, passando o sinal por uma pedaleira, para alterar o timbre do baixo antes da gravação, até a entrada de linha da placa externa de som. Com a base gravada, iniciamos a gravação das guitarras bases, passando por pedais de efeitos de guitarra até o amplificador, captados pelos microfones ligados na placa de som. Os teclados também foram ligados em linha, diretamente na placa. Após isso gravamos percussão, voz principal, back vocals e guitarra solo.

O processo de gravação durou 24 horas, divididas em 3 dias. Abaixo, planilha de custos contemplados nesta etapa:

Orçamento da Etapa: Nhumirim		
Despesa	Descrição	Valor total
Transporte	Produtor	R\$ 200,00
Alimentação	Cliente e Produtor	R\$ 260,00
Equipamentos	Aluguel	R\$ 3.000,00
Locação	-	-
Horas/Trabalho	64 horas	R\$ 640,00
Orçamento total:		R\$ 4.100,00

O resultado da Etapa Nhumirim está presente na **faixa 1** do CD anexado a este trabalho.

Etapa 2: Aracê

O Projeto chegou à zona rural da cidade de São Carlos, no bairro de Aracê Santo Antônio, na chácara do artista Diego Villas Boas. Cercado por sete cachorros e sua esposa, criamos um ambiente agradável para gravação de uma música.

Após posicionarmos todos os instrumentos, microfones de acordo com o ambiente e sonoridade, começamos a gravar na seguinte sequência: bateria, baixo, guitarras, percussões, voz principal, back vocals, teclados, sintetizadores e instrumentos virtuais (MIDI).

O processo de gravação durou 40 horas, divididas em 5 dias. Abaixo, planilha de custos contemplados nesta etapa:

Orçamento da Etapa: Aracê		
Despesa	Descrição	Valor total
Transporte	Produtor	R\$ 380,00
Alimentação	Cliente e Produtor	R\$ 260,00
Equipamentos	Aluguel	R\$ 3.000,00
Locação	-	-
Horas/Trabalho	80 horas	R\$ 800,00
Orçamento total:		R\$ 4.440,00

O resultado da Etapa Aracê está presente na **faixa 2** do CD anexado a este trabalho.

Etapa 3: Jardim Botânico

Nessa última etapa, chegamos à cidade de Ribeirão Preto para gravar a banda Chacreiros e os artistas Danilo Sakamoto e Juliana Requena.

Os Chacreiros apresentaram 15 músicas das quais escolhi quatro para gravação, de acordo com o número de instrumentos a serem gravados e a coesão de um mesmo estilo nas quatro canções. Com os artistas Danilo Sakamoto optei por um dueto com apenas um arranjo de violão, completando um ciclo do projeto no qual gravando as guias e a música somente em voz e violão.

O processo de gravação foi semelhante a 1 e 2 etapa, com um diferencial, o dueto da música Nature Boy foi gravado todos tocando e cantando juntos, diferente das outras músicas que gravamos instrumentos separados. Assim, conseguimos uma melhor performance dos artistas e consequentemente um resultado com uma ótima interpretação e sentimento no produto final.

O processo de gravação durou 80 horas, divididas em 15 dias. Abaixo, planilha de custos contemplados nesta etapa:

Orçamento da Etapa: Jardim Botânico		
Despesa	Descrição	Valor total
Transporte	Produtor	-
Alimentação	Cliente e Produtor	R\$ 200,00
Equipamentos	Aluguel	R\$ 5.000,00
Locação	-	-
Horas/Trabalho	300 horas	R\$ 3.000,00
Orçamento total:		R\$ 8.200,00

Os resultados da Etapa Jardim Botânico estão presentes nas **faixas 3, 4, 5, 6 e 7** do CD anexado a este trabalho.

Pós Produção

Após todo processo de captação do áudio, o estúdio teve que sair da estrada e se fixar em um local. Escolhi um cômodo da minha casa e transformei e um home-studio, com estrutura e isolamentos necessários para a condução adequada no trabalho. Os monitores de referência foram devidamente posicionados a fim de diminuir as vibrações para a mesa e evitar uma sobra de frequência causada pela vibração da mesa de trabalho e enganando a minha audição. A edição, mixagem e masterização foram feitas no programa Pro Tools 10 com plugins de inúmeras empresas.

A etapa de edição foi realizada ao corrigir os tempos e bpm's das músicas e afinação das vozes por meio do programa Melodyne Editor. Na Mixagem, iniciei com a elevação dos faders de volume de cada canal e, ao ouvir cada captação, elaborei o panorama dos instrumentos, posicionando-os em uma imagem estéreo. Utilizei equalizadores para corrigir o volume de determinadas frequências, compressores para controlar o volume de determinadas tracks, cortando os picos e aumentando conseqüentemente o volume rms do áudio, gates para controlar os vazamentos de outros instrumentos e barulhos indesejados que não fossem o instrumento em questão, reverbs para criar ambientes, delays para criar repetições e profundidade na mix e chorus para gerar uma suavização nos back vocals.

Na Masterização, após comparação com músicas referências do mercado, foram utilizados equalizadores e compressores para aproximar meu nível e qualidade sonora dessas referências. Após isso, exportei as faixas em "wav" para colocar no Cd coletânea Estúdio na Estrada e em "mp3" 320kbps para fazer o upload nos sites de música na internet e nas redes sociais.

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES

"Estúdio na Estrada" surgiu de um projeto pessoal, aliado a meus objetivos e metas profissionais. Optei por bandas e artistas de diferentes estilos para experimentar vários instrumentos, músicos, conceitos e letras diferentes, pois, acredito que um produtor musical precisa conhecer vários estilos e adequar seu trabalho a cada proposta musical. O profissional de produção musical necessita

possuir sensibilidade artística e conhecimento técnico, é aquele que escuta de tudo, tem um ouvido apurado e conhece de música, mercado, áudio e tecnologia.

O objetivo inicial do projeto foi realizado com êxito pois, todas as produções foram realizadas e finalizadas para apresentação desse trabalho, somente a divulgação online será feita no mês de novembro como previsto no cronograma.

O orçamento do projeto foi reduzido ao mínimo de custos possíveis para viabilização do mesmo, me hospedei nos locais onde fizemos as gravações e a alimentação era rateada por todos os envolvidos. Contemplado o orçamento total das três etapas relatadas anteriormente, chegamos a seguinte planilha completa:

Orçamento total do Projeto		
Despesa	Descrição	Valor total
Transporte	Produtor	R\$ 580,00
Alimentação	Cliente e Produtor	R\$ 720,00
Equipamentos	Aluguel	R\$ 11.000,00
Locação	-	-
Horas/Trabalho	300 horas	R\$ 4.440,00
Orçamento total:		R\$ 16.740,00

O projeto foi viável pois ocorreu de forma colaborativa e minimizando os custos de produção, os equipamentos utilizados eu já possuía antes do início desse projeto, no qual fui adquirindo ao longo dos anos de faculdade, os artistas cederam suas casas e as locações tiveram custo zero.

Com mais recursos disponíveis conseguiríamos gravar mais artistas e músicas em mais cidades, como também trazer a mixagem e masterização para um estúdio profissional, acarretando num resultado melhor para o projeto.

O curso de Radialismo contribuiu para análise da pré-produção, organização das etapas de trabalho, realização de um orçamento detalhado, bem como inúmeras práticas audiovisuais em equipe possibilitando troca de opiniões e flexibilidade nas gravações

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto foi concluído com êxito e pretende atingir outros estados, cidades e artistas como também novos ritmos musicais, possibilitando uma experiência maior para o trabalho como produtor musical.

Percebi que nos lugares onde gravamos uma energia musical foi despertada nos artistas envolvidos que tiveram que se dedicar e experienciaram momentos imersos no universo musical, adquirindo experiência de estúdio como também musical. Como produtor percebi uma crescente evolução no meu trabalho, mesmo dentre as 3 etapas do trabalho, maior agilidade nas gravações, idéias de novos arranjos que surgiram ao longo do processo de gravação como também experimentação de formas de microfonação e performance dos músicos.

No projeto foram gravados 12 músicos e uma infinidade de instrumentos, possibilitando formar uma rede contatos em várias cidades do interior paulista, como também criar uma conexão com esses lugares e músicas. Experiências de vida e contato com amigos e músicos foram feitas, áudios foram gravados, manipulados e finalizados e músicas foram registradas e divulgadas para o público.

6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SALAZAR, Leonardo. Música Ltda, 2010.

CRANE, Larry; VISCONTI Tony. Tape Op: The Book About Creative Music recording vol I, 2001.

RYAN, Kevin; KEHEW, Brian. Recording the Beatles, 2006.

EMERICK, Geoff. Here, There and Everwhere My Life recording Beatles, 2007.

HARSCHEK, Keith. The Gold Moment , 2005.

PASSMAN, Donald. All You Nees to Know About the Music Businnes, 2012.

OWSINSKI, Bob. The Recording Engineer's Handbook, 2009.

OWSINSKI, Bob. The Mixing Engineer's Handbook, 2013.

KATZ, Bob. The Secret of Mastering Engineer, 1999.

ANHAIA, Paulo. Apostila Mix in the Box

ANEXO 1 – Fichas de Produção

1 Etapa – Nhumirim (Santa Rosa de Viterbo – SP)

Banda: Old Machine.

Música: Old Machine

Autor/Compositor: Jean Wiesel

Data: 2/04/2014 á 4/04/2014

Banda que nasceu em 2013 a partir de composições do multiinstrumentista Jean Wiesel, dona de um som hardcore porém melódico e cantado em inglês, apresenta músicas de protesto contra o sistema capitalista e suas consequências para o nosso mundo.

2 Etapa – Aracê (São Carlos – SP)

Artista: Diego Villas Boas

Projeto Humam Anti Babylon

Música: Tenho que escrever

Autor/Compositor: Diego Villas Boas

Data: 15/04/2014 á 20/04/2014

Projeto que surgiu em 2013 a partir de composições do músico Diego Villas Boas, o projeto conta com letras de Hip Hop sobre a legalização da maconha e o cotidiano na periferia de são carlos, as bases foram gravadas com instrumentos acústicos, e a crítica social é a espinha dorsal desse projeto.

3 Etapa - Jardim Botânico (Ribeirão Preto – SP)

Banda: Os Chacreiros.

Músicas:Experimente

Autores: Maurício Nassar e Hélio Paiva

Compositor: Maurício Nassar

Música: Nosso Lugar

Autor e Compositor: Maurício Nassar

Música:Que Louca

Autores: Maurício Nassar e Hélio Paiva

Compositor: Maurício Nassar

Música:Viver nunca é demais

Autor e Compositor: Maurício Nassar.

Data: 1/05/2014 á 16/05/2014

Banda Que surgiu em 2010 com composições do artista Mauricio Nassar e seus amigos, a banda calcada no verdadeiro samba, traz harmonias elaboradas e muito balanço por onde toca. Em 2014 vão lançar seu primeiro album com 10 faixas autorais e inéditas.

Artistas: Danilo Sakamoto e Juliana Requena

Música: Nature Boy (Compositor: Eden Ahbez)

Data: 23/05/2014

Danilo Sakamoto iniciou sua carreira artística em 2014 e interpreta clássicos da Mpb como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gonzaguinha. Juliana Requena canta como hobbie em suas horas vagas e é dona de uma voz transparente e original.