

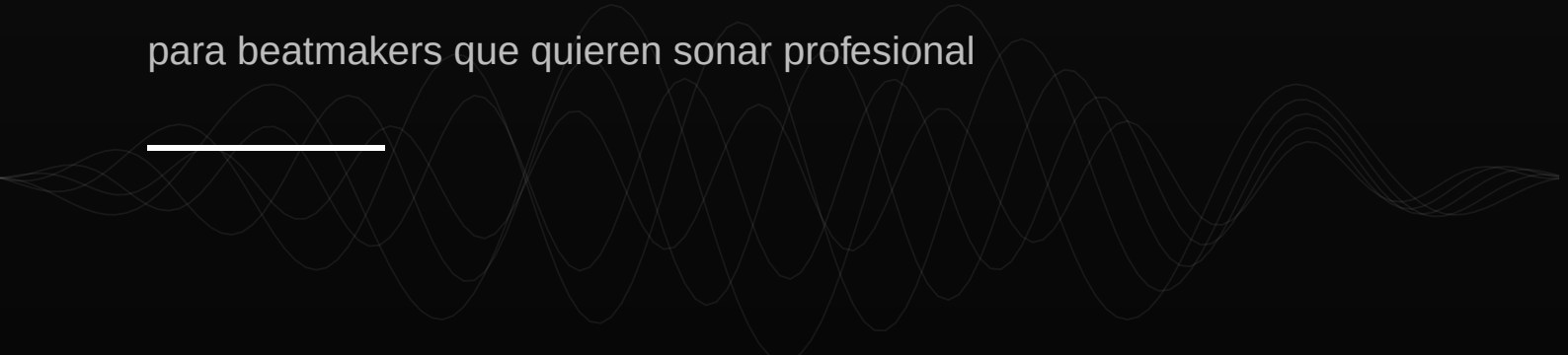
E-BOOK GRATUITO

AREMPRODUCE

50

TIPS DE PRODUCCIÓN

para beatmakers que quieren sonar profesional

Mera

808s · Armonía · Baterías · Mezcla · Workflow

POR DANIEL "MERA" · AREMPRODUCE

BIENVENIDA

Hola, soy Mera.

Me llamo Daniel, aunque me conocen como Mera (Arem al revés). Soy licenciado en música y llevo más de 15 años produciendo, componiendo y mezclando. Este e-book reúne los 50 consejos que más impacto han tenido en mi sonido y en mi forma de trabajar.

No es teoría por teoría: cada tip está pensado para que lo abras junto a tu DAW y lo apliques hoy mismo en tu próximo beat. Léelo en orden o salta directamente a la sección que más necesites. Los tips clave incluyen diagramas para que veas el concepto, no solo lo leas.

CONTENIDO

SECCIÓN 01 · TIPS 1-10

Bajos, 808s y Sub-bass

SECCIÓN 02 · TIPS 11-20

Acordes, Armonía y Piano Roll

SECCIÓN 03 · TIPS 21-30

Baterías, Swing y Microtiming

SECCIÓN 04 · TIPS 31-40

Mezcla, Espacio y Dinámica

SECCIÓN 05 · TIPS 41-50

Workflow Pro y Hábitos

01 Bajos, 808s y Sub-bass

El low end es lo que se siente antes de oírse. Contrólalo y tu beat sonará grande en cualquier sistema.

01

Afina tu 808 a la tonalidad

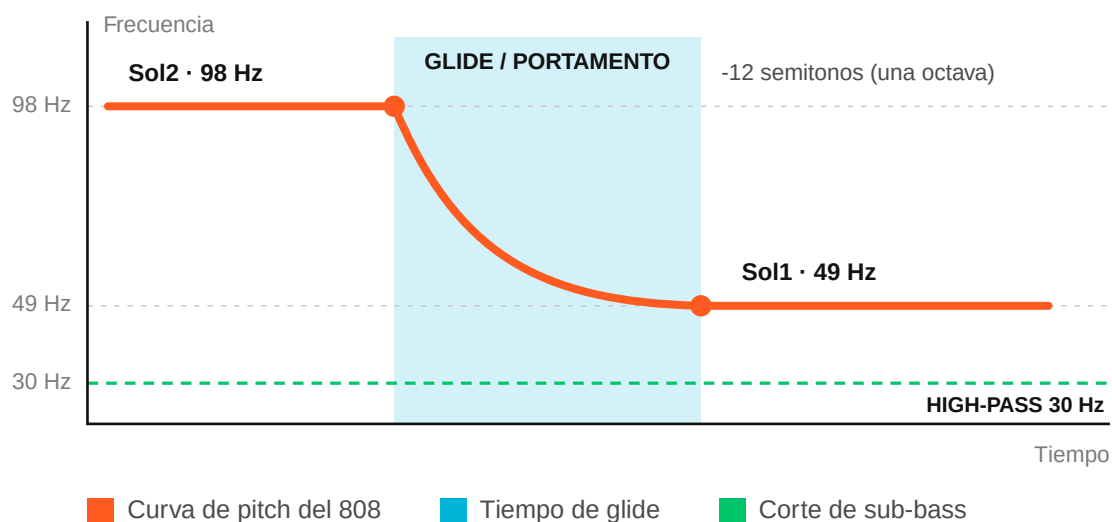
Antes de programar una sola nota, comprueba en qué nota está tu sample de 808 con un afinador o analizador. Si el 808 está desafinado respecto a los acordes, ninguna mezcla lo salvará.

02

Pitch bend con intención

Los glides de 808 funcionan mejor al final de una frase o como respuesta a la melodía. Usa saltos de 5, 7 o 12 semitonos (cuarta, quinta, octava) y ajusta el tiempo de portamento para que suene fluido, no exagerado.

FIGURA 01 · PITCH BEND DEL 808

03

Satura para que se oiga en el móvil

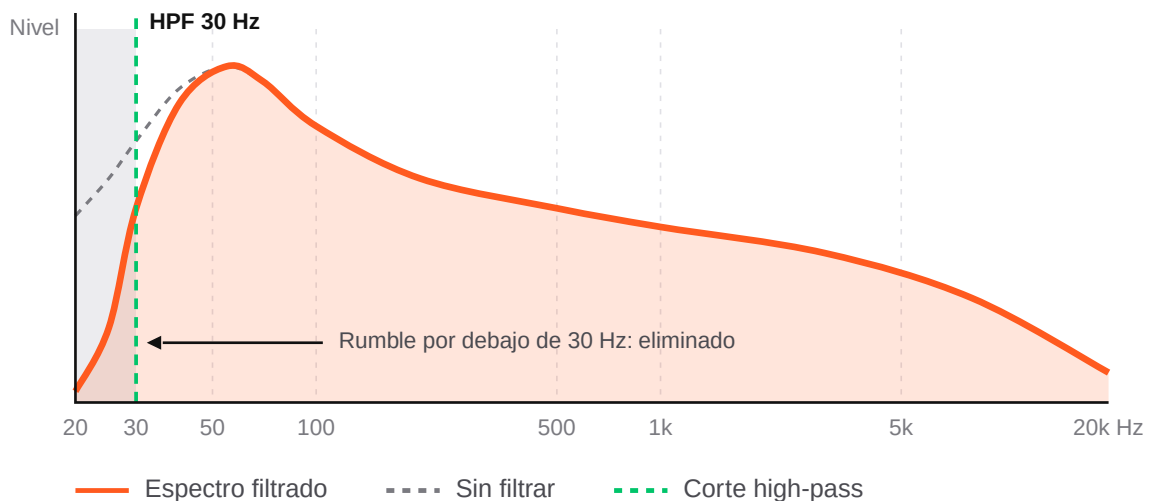
Un sub puro desaparece en altavoces pequeños. Añade saturación o distorsión suave para generar armónicos en medios-graves: el oído reconstruye la fundamental aunque el altavoz no la reproduzca.

04

Corta por debajo de 30 Hz

Aplica un high-pass suave alrededor de 25-30 Hz en el 808 y el bus de graves. Esas frecuencias consumen headroom, empujan el limitador y casi ningún sistema las reproduce.

FIGURA 02 · ESPECTRO DE FRECUENCIA CON HIGH-PASS EN 30 HZ

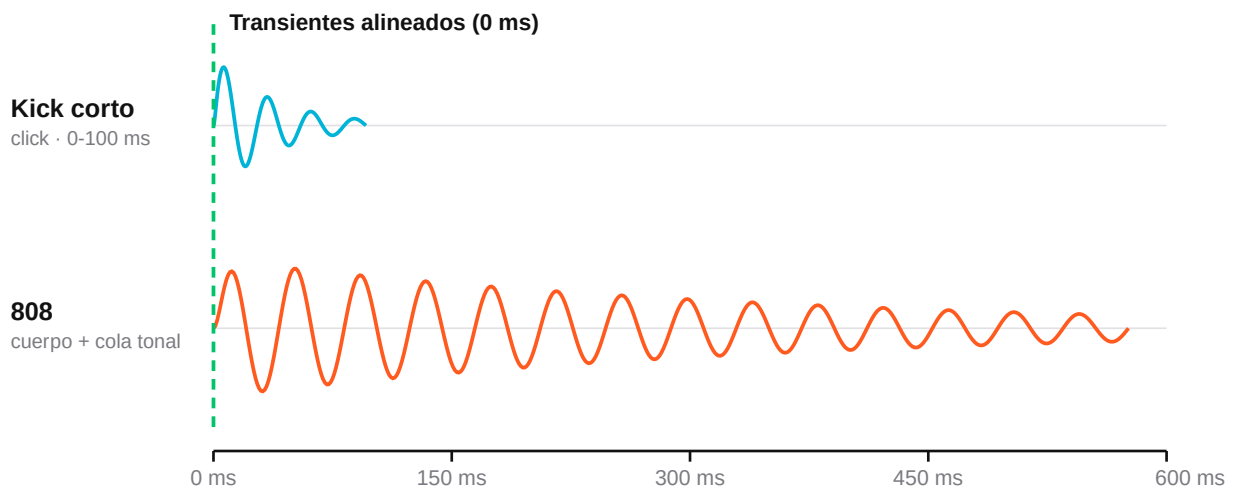

05

Domina el Bass Kick

Si usas un 808 con mucho cuerpo, prueba un kick corto y punchy encima, alineando ambos transientes. Otra opción: un único "bass kick" con cola tonal que haga de kick y de bajo a la vez.

FIGURA 03 · BASS KICK: ALINEACIÓN DE TRANSIENTES

06

Evita que kick y 808 choquen

Cuando suenan juntos, usa sidechain del kick al 808 (2-6 dB de reducción, release corto) o simplemente programa el 808 para que entre justo después del golpe del kick.

07

Graves en mono

Todo lo que esté por debajo de 100-120 Hz debe ir en mono. Los graves estéreo se cancelan en sistemas mono (clubs, móviles) y hacen que el low end suene débil e inestable.

08

El release también es groove

La duración de cada nota de 808 define el ritmo tanto como la batería. Acorta notas en las partes rápidas y deja colas largas en los espacios para crear contraste.

09

Elige el 808 según el estilo

Decay largo y redondo para trap melódico; 808 corto, distorsionado y con mucho ataque para drill o rage. Elegir bien el sample ahorra la mitad del trabajo de mezcla.

10

Mira el sub, no solo lo escuches

Muchos monitores pequeños no reproducen bien por debajo de 50 Hz. Usa un analizador de espectro y revisa tus graves con auriculares de referencia y en el coche.

02 Acordes, Armonía y Piano Roll

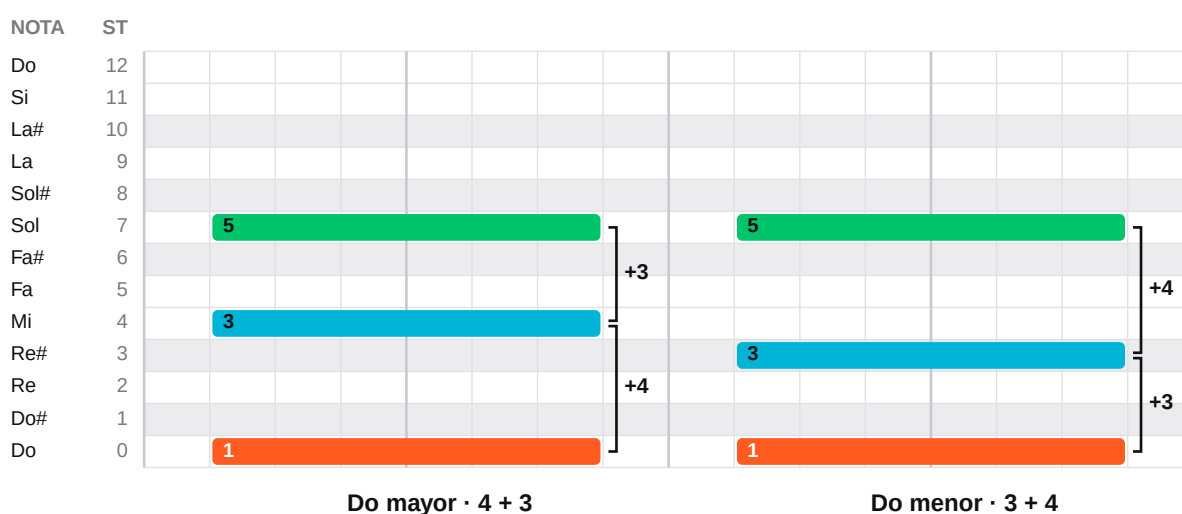
No necesitas ser pianista para escribir acordes que emocionan. Necesitas entender unos pocos patrones y aplicarlos en la rejilla.

11

La fórmula 4-3

Una tríada mayor se construye contando 4 semitonos desde la nota base y luego 3 más (Do-Mi-Sol). Para una menor, invierte el orden: 3 + 4 (La-Do-Mi). En el piano roll, cada casilla es un semitono: solo tienes que contar.

FIGURA 04 · LA FÓRMULA 4-3 EN EL PIANO ROLL

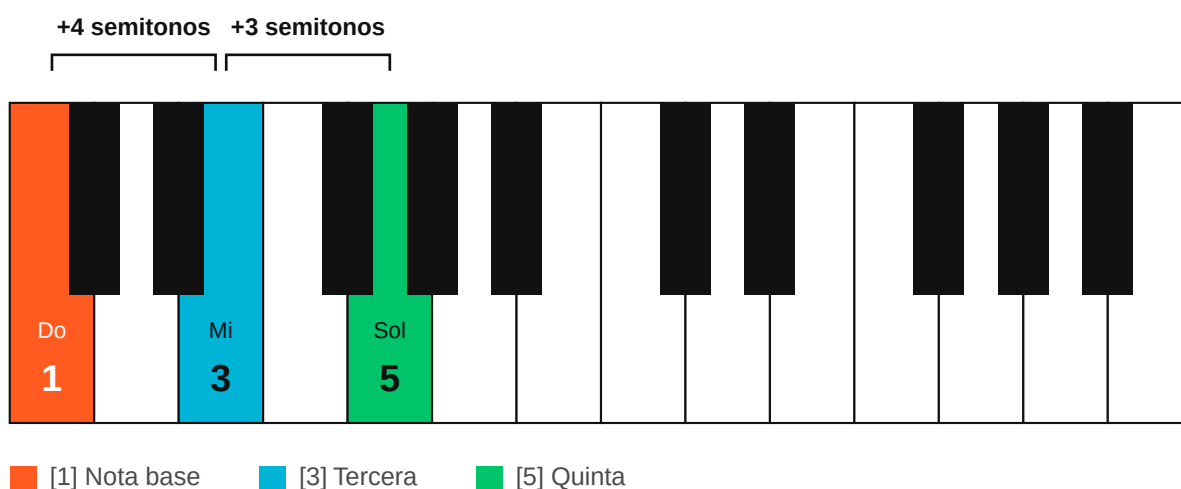

12

El mapa numérico 1-3-5

Numera las notas de tu escala del 1 al 7. Un acorde básico se forma apilando grados alternos: 1-3-5, 2-4-6, 3-5-7... Así obtienes los siete acordes de la tonalidad sin salirte nunca de la escala.

FIGURA 05 · EL MAPA 1-3-5 EN EL TECLADO (DO MAYOR)

13

Progresiones que funcionan

En menor, prueba i - VI - III - VII (por ejemplo Lam - Fa - Do - Sol) o i - iv - VI - V. Son la base de miles de éxitos en trap, R&B y pop. Empieza por ahí y luego rompe las reglas.

14

Añade la 9ª para color

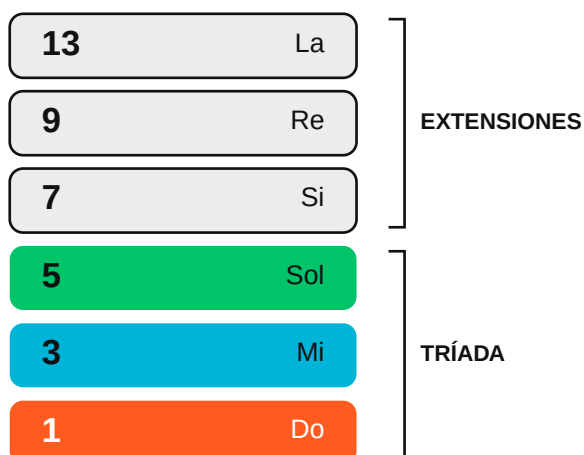
Sobre un acorde 1-3-5, añade la nota que está 2 semitonos por encima de la octava (la 9ª). Al instante el acorde suena más moderno, abierto y emocional, ideal para R&B y trap melódico.

15

Extensiones 11 y 13

Para sonidos más sofisticados, apila la 11ª y la 13ª. Sonarán ricas en pianos eléctricos y pads; en sintes muy brillantes, quita alguna nota intermedia para que no se emborrone.

FIGURA 06 · TORRE DE NÚMEROS: EXTENSIONES JAZZ (DO MAJ13)

Do maj13

Apila terceras por encima de la tríada: 7ª (Si), 9ª (Re) y 13ª (La). La 11ª (Fa) suele omitirse en acordes mayores porque choca con la 3ª.

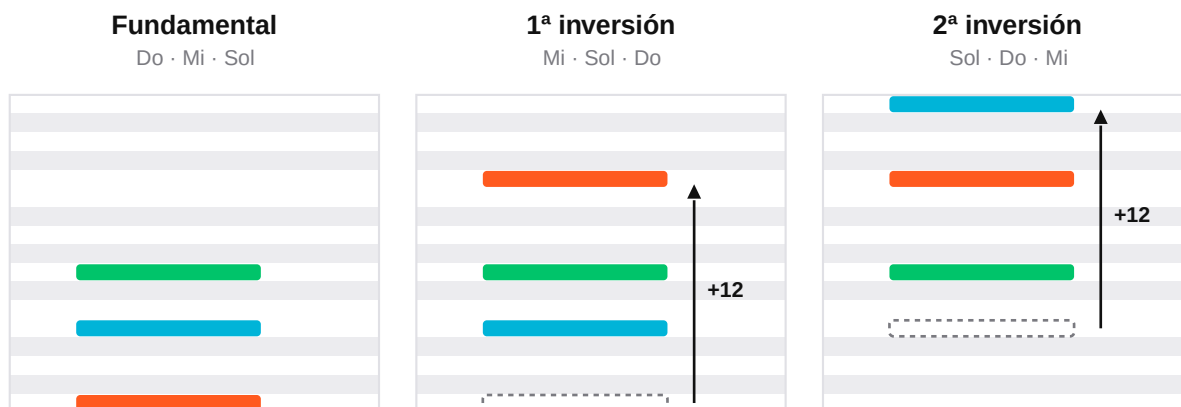
Truco: deja el 1 al 808 y toca solo 3-7-9-13 en el piano para un voicing más limpio.

16

Usa inversiones

En lugar de saltar con la mano entera de un acorde a otro, mueve solo las notas necesarias (sube o baja una nota una octava). Las inversiones crean transiciones suaves y un sonido más profesional.

FIGURA 07 · INVERSIONES DE ACORDES (DO MAYOR)

En cada inversión, la nota más grave sube una octava (+12 semitonos). Las notas son las mismas; cambia el orden.

17

Deja el grave al 808

Si tus acordes tienen la fundamental en una octava muy baja, chocará con el 808. Sube los acordes una octava o aplica un high-pass en 150-250 Hz al instrumento armónico.

18

Humaniza los acordes

Varía ligeramente la velocity de cada nota y desplaza algunas unos milisegundos (efecto strum). Un acorde con todas las notas en la misma posición y velocidad suena robótico.

19

Melodías sobre notas del acorde

Coloca notas del acorde (1, 3, 5) en los tiempos fuertes de tu melodía y usa el resto de la escala como notas de paso. La melodía sonará "correcta" aunque improvises.

20

Pide prestado un acorde

Cambia un acorde de tu progresión por su versión de la escala paralela: por ejemplo, un iv menor dentro de una tonalidad mayor. Esa pequeña sorpresa genera emoción y tensión instantánea.

03 Baterías, Swing y Microtiming

La batería es el motor del beat. La diferencia entre un loop rígido y uno que hace mover la cabeza está en los detalles.

21

Aplica swing con moderación

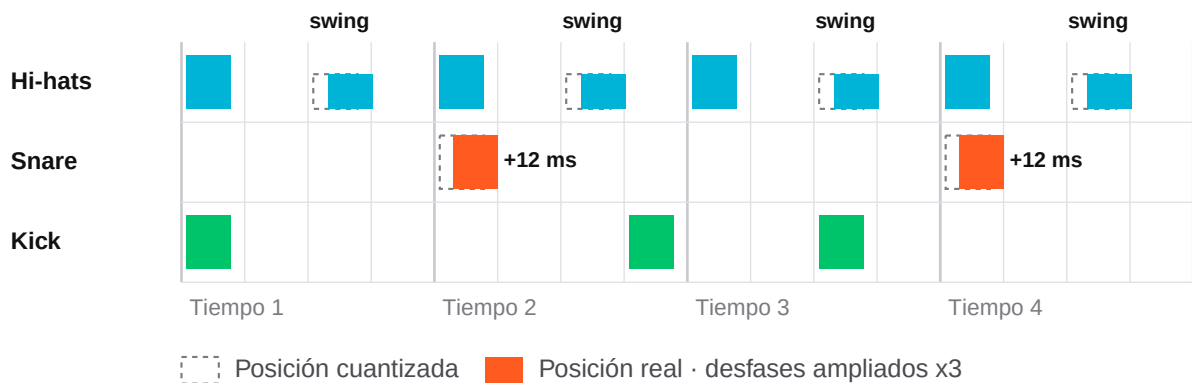
Un swing de entre el 52% y el 58% en hi-hats y percusiones da groove sin que suene a jazz. Pruébalo solo en los elementos rápidos y deja kick y snare rectos.

22

Microtiming en la snare

Retrasar la snare o el clap entre 5 y 15 ms crea una sensación laid-back muy característica. Adelantarla ligeramente da urgencia y energía.

FIGURA 08 · MICROTIMING: SWING EN HI-HATS Y SNARE RETRASADA

23

Humaniza los hi-hats

Varía la velocity en cada golpe: acentúa los tiempos y baja los contratiempos. Un patrón 100% uniforme cansa al oído aunque no sepas explicar por qué.

24

Rolls con variación

Alterna subdivisiones (1/16, 1/32, tresillos) y automatiza el pitch o el volumen dentro de los rolls. Un roll bien colocado al final de una frase vale más que diez en todos los compases.

25

Capas de snare alineadas

Si combinas snare y clap, alinea sus transientes con zoom y revisa la fase. Una capa desplazada unos milisegundos suena débil o con flam no intencionado.

26

EQ quirúrgica en percusiones

High-pass en hats y shakers entre 300 y 600 Hz, recorte de la "caja" de la snare en 200-400 Hz y un pequeño realce en 5-8 kHz para la presencia. Limpio y con espacio.

27

Un kick con propósito

Elige el kick en función del 808: si el 808 es largo, el kick debe ser corto y con click. Si no hay 808, busca un kick con más cuerpo en 50-80 Hz.

28

Ghost notes

Añade golpes suaves (velocity baja) de snare, rim o percusión entre los golpes principales. Rellenan el groove sin restar protagonismo y dan sensación de baterista real.

29

El silencio también es ritmo

Quitar la batería un compás antes del estribillo o dejar solo el 808 genera impacto. Los drops y mutes hacen que la vuelta del groove golpee más fuerte.

30

Varía cada 4 u 8 compases

Cambia un detalle del patrón (un golpe de kick, un fill, una percusión nueva) cada 4 u 8 compases. Mantiene el beat vivo y ayuda al artista a orientarse en la canción.

04 Mezcla, Espacio y Dinámica

Una buena mezcla no es la más fuerte, es la más clara. Cada elemento necesita su lugar en frecuencia, panorama y volumen.

31

Deja espacio para la voz

El beat es un acompañamiento. Recorta suavemente entre 1 y 4 kHz en melodías y pads, o usa un EQ dinámico con sidechain desde la voz para que los instrumentos se aparten solo cuando el artista canta.

32

Gain staging desde el principio

Ajusta cada canal para que ronde los -18 dBFS de media y deja el master con picos por debajo de -6 dB antes de procesar. Tus plugins funcionarán mejor y evitarás saturaciones no deseadas.

33

Compresión en el bus de batería

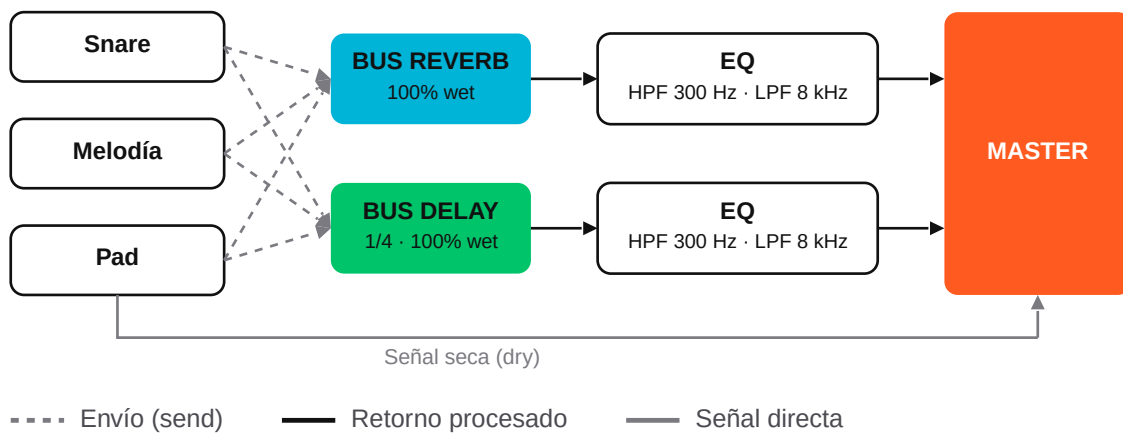
Envía kick, snare y percusiones a un bus y aplica compresión suave: ratio 2:1 a 4:1, ataque medio-lento para dejar pasar el transiente y 2-3 dB de reducción. Es el "pegamento" del groove.

34

Reverb y delay en envíos

Usa reverbs y delays en canales auxiliares y no como inserto. Aplica high-pass (200-400 Hz) y low-pass a los retornos para que el espacio no embarre los graves ni los agudos.

FIGURA 09 · RUTEO DE ENVÍOS AUXILIARES (REVERB Y DELAY)

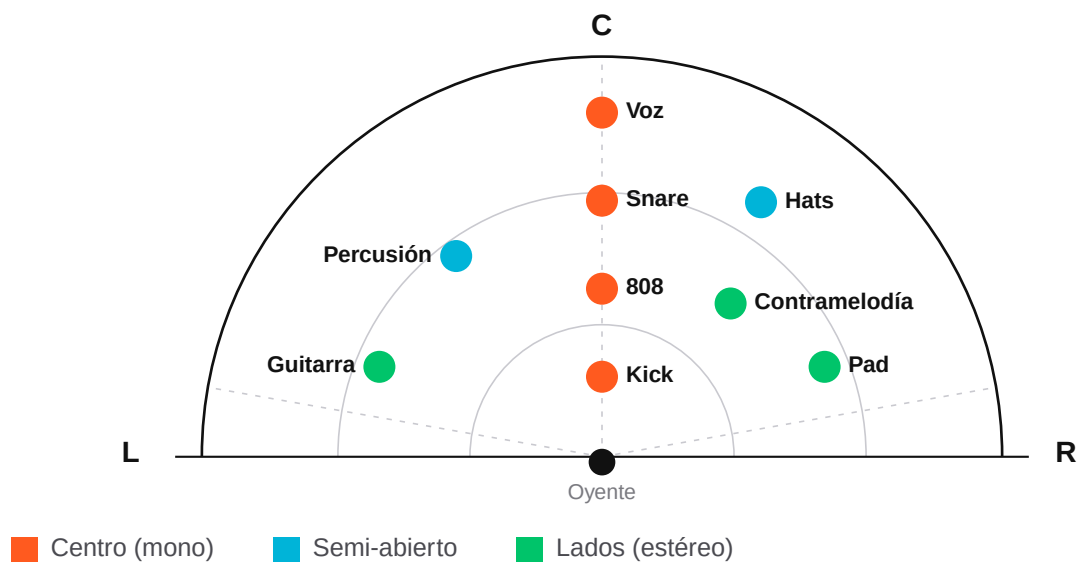

35

Paneo con estrategia

Kick, snare, 808 y voz al centro. Hats, percusiones, guitarras y contramelodías a los lados. Un panorama bien repartido deja respirar el centro, donde vivirá la voz.

FIGURA 10 · PANE0 ESTÉRE0: L - C - R

36

Comprueba en mono

Revisa la mezcla en mono con frecuencia. Si un elemento desaparece o pierde cuerpo, tienes problemas de fase o un ensanchador estéreo demasiado agresivo.

37

Mezcla a volumen bajo

Trabaja a un volumen de conversación. A volumen bajo se perciben mejor los desequilibrios y proteges tus oídos. Sube solo puntualmente para revisar los graves.

38

Usa referencias niveladas

Importa un tema comercial del mismo estilo y baja su volumen hasta igualar sonoridad con tu mezcla. Comparar a distinto volumen te engañará siempre: lo más fuerte parece mejor.

39

Headroom para el máster

Si el beat va a un ingeniero de mastering o a un artista, entrega sin limitador y con picos alrededor de -6 dB. Para publicar en YouTube, un limitador suave en el master es suficiente.

40

Automatiza la dinámica

Sube y baja elementos entre secciones: filtros que se abren en el estribillo, melodías más bajas en las estrofas, efectos en las transiciones. La automatización convierte un loop en una canción.

05

Workflow Pro y Hábitos

Los productores que más crecen no son los más talentosos: son los que terminan más beats. El workflow es tu ventaja competitiva.

41

Template en FL Studio

Crea un proyecto con tu channel rack de kits favoritos, el mixer ya ruteado (buses de batería, 808, melodías y FX) y tus plugins de master. Guárdalo en la carpeta Templates para abrirlo desde File > New from template.

42

Template en Studio One

Prepara pistas, buses, envíos de reverb y delay e instrumentos cargados, y guárdalo con File > Save as Template. Cada sesión empezará lista para crear en segundos.

43

Organiza tu librería de sonidos

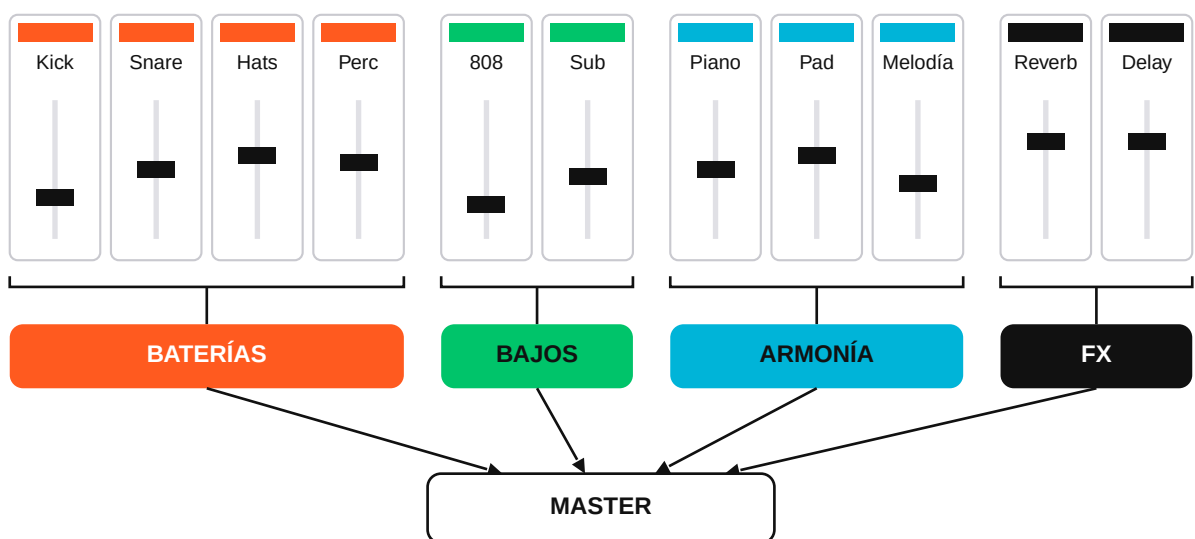
Separa los samples por tipo (Kicks, Snares, 808s, Hats, Loops, FX) y crea una carpeta de "Favoritos" con lo mejor. Menos tiempo buscando es más tiempo produciendo.

44

Nombres y colores en las pistas

Asigna un color fijo a cada familia de instrumentos y nombra cada pista. Cuando el proyecto tenga 40 canales, lo agradecerás tú y cualquier persona que reciba tus stems.

FIGURA 11 · ESTRUCTURA DE BUSES Y COLORES EN EL MIXER

45

Evita la fatiga auditiva

Descansa unos 10 minutos por cada hora de trabajo y mantén un volumen moderado. Tras horas de escucha, tus oídos pierden precisión y empiezas a tomar malas decisiones de mezcla.

46

La idea primero, el sonido después

Cuando estés creando, no pierdas 30 minutos eligiendo un preset. Captura la idea rápido con sonidos de tu template y perfecciona el sonido en otra fase.

47

Nombra y respalda tus proyectos

Usa un formato fijo como NombreBeat_Tonalidad_BPM y guarda copias en la nube. Perder un beat terminado por un disco dañado es un error que solo se comete una vez.

48

Aprende atajos de teclado

Dedica una semana a memorizar los 10 atajos que más usas en tu DAW. Parece poco, pero acumulado en cientos de sesiones son horas de trabajo recuperadas.

49

Separa crear de mezclar

Haz sesiones solo para componer y otras solo para mezclar o exportar. Cambiar constantemente de "modo" bloquea la creatividad y alarga cada beat.

50

Termina y publica

Un beat terminado vale más que diez loops de 8 compases. Ponte metas semanales, publica con constancia y deja que cada lanzamiento te enseñe algo nuevo.

Mera

¿Y AHORA QUÉ?

Lleva estos tips a tu próximo beat.

En el canal de YouTube encontrarás tutoriales paso a paso, cook-ups y análisis de producción donde aplico cada uno de estos consejos. Y si buscas instrumentales para tu próximo tema, escucha mi catálogo de beats.

¿Quieres ir más rápido? Ofrezco asesorías personalizadas 1 a 1 en mezcla, producción, composición, arreglos y workflow.

SUSCRÍBETE EN YOUTUBE

ESCUCHA LOS BEATS

www.youtube.com/@Bymeraprod

PRODUCE. TERMINA. PUBLICA. REPITE.