

sound:check

magazine México

la industria del espectáculo

ESPECIAL
CONSOLAS
DIGITALES

ESTUDIO 13

INTELIGENCIA PARA EL REGISTRO SONORO

\$35.00 pesos M.N.

Estudio 13:

inteligente integración sonora

Ubicado en San José Insurgentes, al sur de la Ciudad de México, Estudio Trece fue formado por Francisco Aguilera y Eduardo Acosta, junto con Juan Pablo González, en conjunto con Sergio Molho y el equipo humano de WSDG, el internacionalmente reconocido despacho de diseño de estudios de grabación y espacios acústicos fundado por John Storyk. Gracias a sus propiedades arquitectónicas, Estudio 13 es un sitio nada convencional, con una amplia gama de equipamiento que cede sus espacios a proyectos de grabación que pueden ser desde orquestas hasta locución y doblaje.

En entrevista con los socios que dan sostén al estudio, ellos hablan sobre cómo fue que éste vio la luz, cómo se fue desarrollando, sus visiones y por supuesto, sobre la configuración de equipo que hace del Estudio 13 una valiosa herramienta para el registro sonoro.

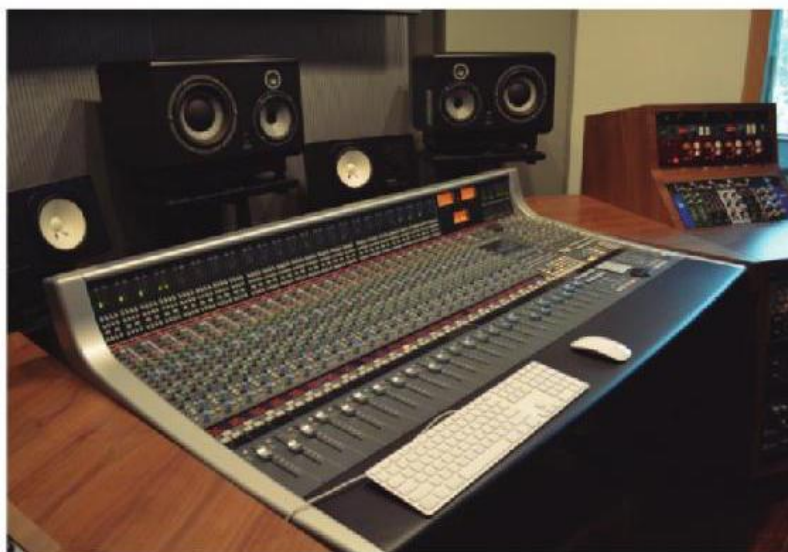
Del hobby al proyecto

Quien comienza es Francisco: “Eduardo es director de teatro, biólogo y músico; yo soy ingeniero bio-médico, productor y compositor; Juan Pablo es ingeniero mecatrónico e ingeniero de audio. Nos conocimos por una obra de teatro que Eduardo estaba montando. Nos tocó el boom de lo digital, entonces en 1998 parecía que era igual de barato hacer nuestro propio estudio que rentarlo. Según nosotros había soluciones muy interesantes, muy distintas a las que habíamos conocido años atrás. Había un cuarto en casa de mis papás que estaba viable para ser acondicionado acústicamente; por supuesto la obra nos costó cinco veces más de lo que pensamos gastar; lo que grabaríamos sería una ópera pop, entonces era todo música. Pero a partir de eso, todo lo que caía en el estudio fuimos usándolo para equiparlo más y nos preparamos; fue una cosa que comenzó como un pasatiempo y terminó siendo un proyecto a largo plazo”.

Eduardo Acosta, Juan Pablo González y Francisco Aguilera

Eduardo: “Nunca pensamos el estudio como algo comercial, sino como un home-studio, pero a partir de lo que se derivó de la obra, comenzamos a tener proyectos de gente que sabía que teníamos un estudio y de pronto, como tanto a Francisco como a mí nos gusta mucho la música clásica, eso también ha hecho que tengamos sensibilidad para ciertos proyectos. Francisco es músico, yo he estado involucrado en la música toda la vida.

Nuestro acercamiento siempre ha sido desde personas quienes disfrutaban del audio y de la música y así nos acercamos a los proyectos: buscando que el sonido que se genere en ellos sea uno de alguien de quien ame la música”.

Francisco continúa: “Un parteaguas fue la llegada de una soprano muy importante, Olivia Gorra, junto con James Dempster, quienes buscaban grabar un demo. Después decidieron quedarse con nosotros hasta que grabaron un total de cinco discos. Eso nos dio la posibilidad de ponernos en contacto con orquestas en forma, desde pequeñas bandas de cinco o siete elementos hasta bandas de más de treinta miembros, orquestas híbridas de elementos diferentes junto con elementos eléctricos y demás”.

“Fue partir del 2002 cuando comenzamos a trabajar de una manera mucho más comercial y a buscar distintas soluciones, diferentes acercamientos técnicos. Digamos que siempre hemos estado más acercados a la música y respecto a esto, comenzamos a trabajar como ingenieros, que sí es diferente, porque los fierros los conocíamos en lo básico, todos

nuestros conocimientos eran más de la parte musical. En 2008 me fui a trabajar a Boston, sin embargo seguimos trabajando a la distancia y en 2012 compramos este terreno; desde ese año comenzamos a trabajar con WSDG lo que en 2013 comenzamos a construir, sin embargo demoramos cuatro años por muchas razones, problemas legales, diversos, sin embargo, aquí estamos”.

Eduardo sigue con la idea: “Fue muy interesante porque justo en 2012, pensando ya en hacer la expansión del estudio, nos dimos cuenta de que el espacio que teníamos era muy chico como para enfrentarnos a proyectos más grandes. Así fue como Sergio Molho vino y conoció el estudio en donde estábamos y desde entonces comenzamos a tener una relación bastante cercana para ir desarrollando el proyecto”.

“Cuando se compró esta propiedad, Sergio vino a ver lo que en ese entonces sólo era la casa que había antes aquí. Esta fue una relación muy cercana en la que incluso John Storyk (director de WSDG), estuvo muy pendiente a través de Sergio, haciendo una sinergia muy interesante entre todas las partes: por una parte el diseño, siempre John muy a la cabeza de las

cosas, Sergio muy al tanto, Renato Cipriano haciendo el diseño acústico del estudio, Federico Petroni haciendo la integración desde Buenos Aires, Alejandro Bernal que hizo la instalación aquí en México. Todo fue un proceso muy interesante”.

Es Francisco quien explica: “El arquitecto quien diseñó este edificio fue distinto que el que lo construyó porque por diferentes razones el primero estaba enamorado del diseño, pero tenía mucho problema para ceder cosas a la parte acústica, entonces el arquitecto Jorge Salcido tuvo muy claro que aquí todo estaba en función del sonido, entonces si había que quitar una cornisa o si había que ampliar, buscar algo para flotar el cuarto, todo estaba a favor. Lo bueno es que finalmente en esos años no existían soluciones para mandar los planos de aquí a otro lado y aún así teníamos archivos de cuarenta megabytes imposibles de enviar”.

"A ellos los conocí hace seis años y desde entonces me platicaron del proyecto. Yo me dedicaba a la ingeniería en empresas y desde niño estudié música, entonces me interesó formar parte de esto. Hace dos años comencé a trabajar de lleno con Francisco y Eduardo y toda la etapa de construcción que nos llevó aproximadamente ocho meses, desde la obra negra".

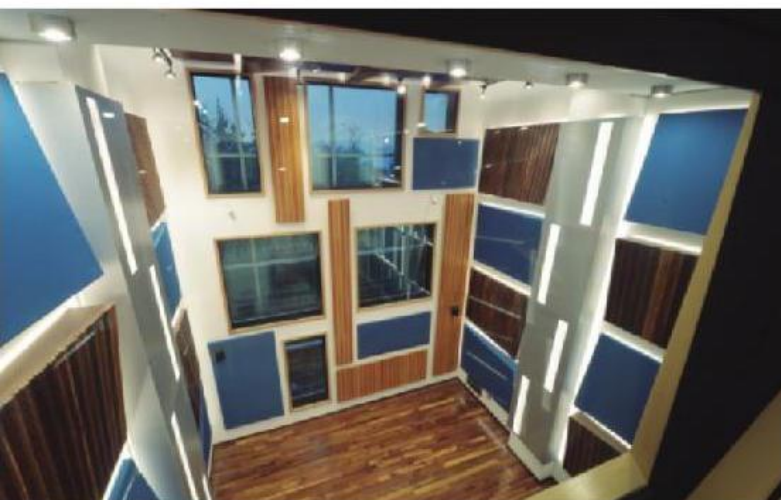
"A la hora de estar en sitio, mi trabajo fue el de integrar justamente cabos sueltos que tuvimos que resolver en el lugar mismo; el maestro Alejandro Bernal fue pieza clave, gracias a su experiencia; ha participado en 300 estudios y toda su experiencia y conocimiento fueron importantes en el proyecto. Una serie de pruebas fueron clave para que todo esto quedara bien".

Eduardo continúa: "El hecho de haber estado en la obra desde cero: ver los colados, los muros, meterse con casco y botas para mirar la instalación de tuberías, cableado y demás, a nosotros nos dio también un crecimiento a nivel técnico muy robusto porque sabemos cómo se construyó todo".

El manejo del espacio

"En este sentido", recuerda Francisco; "lo que buscábamos era tener el mayor aprovechamiento del área. A partir de cierto momento, en su elevación, el edificio creció hacia fuera. Eso fue uno de los planes de la visión arquitectónica: buscar que en ciertas plantas el estudio creciera".

Juan Pablo: "También hubo un factor muy importante respecto al espacio, y es que WSDG, desde el punto de vista del diseño, nos ayudó a plantear que realmente tendríamos dos estudios, dos control rooms y tres pisos con diferentes espacios acústicos, todos conectados entre sí y con un sistema de video que permite conectarte a pesar de que estés, por ejemplo, en el Control Room A, con el ingeniero o músico, e incluso con diferentes espacios acústicos. Yo veo esto como ventaja porque cuando tenemos bandas, por ejemplo, ellos se sienten más a gusto estando sin siquiera ver al ingeniero, entonces ellos están en su espacio, totalmente aislados en su ambiente y ellos pueden crear lo que ellos quieren".

Eduardo: "Otra cosa que buscamos tener era luz natural, porque muchas veces dentro de un estudio donde no hay ni pizca de luz natural, podemos llegar a cansarnos mucho. Es por eso que el tamaño de las ventanas de este lugar es grande. En el live room hay luz natural por todos lados, así como en el piano room, y en el estudio que tenemos arriba, el Estudio B, un estudio más chico pensado para efectos, solistas y demás, hay una conexión a través de la cual pasa luz y ésta misma llega al Estudio A".

Estudio B

Consola y DAW
AVID Pro Tools HDX
SSL Alpha-Link MADI-SX & Delta-Link MADI HD
Pro Tools 12 HD, Logic Pro X
digidesign CI24

Periféricos

Focusrite ISA 428
APHEX 661 Expressor
Avalon Vt-747sp
GML 8200
Rupert Neve Portico II MBP
Focusrite RED 3
Universal Audio 2-LA-2
Aurora GTC2
t.c. electronic Finalizer 96K

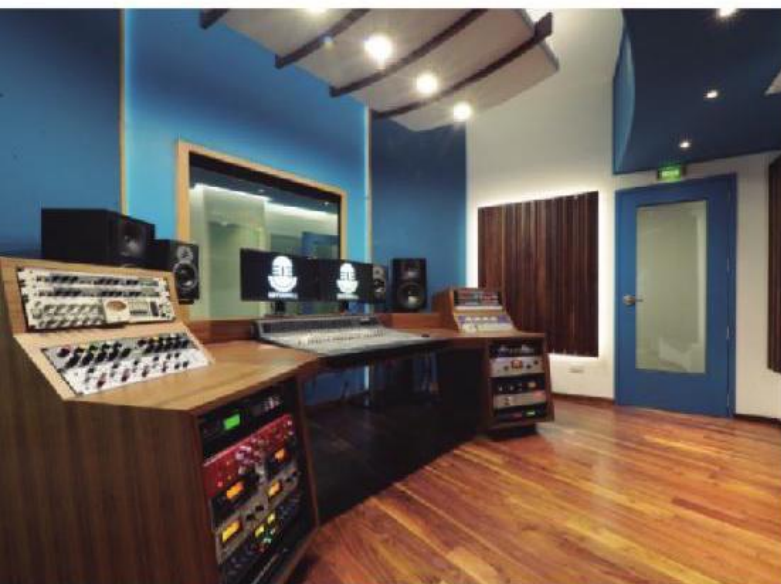
Monitoreo y Audífonos

Genelec 1032A
dynaudio AIR-6
Hear Technologies Hub & Mixers
Beyerdynamic DT 770 Pro

Con respecto al equipo elegido, Francisco agrega: "Parte del equipo que estaba en nuestro estudio anterior debe conformar sólo el diez por ciento de lo que ahora tenemos aquí. Ahora tenemos tres espacios de grabación y aprovechamos el regreso de la era analógica (integrándose con lo digital) en la que Eduardo y yo comenzamos a trabajar. Quisimos aprovechar lo nuevo del espacio para tener equipo nuevo, para tener periféricos analógicos, integrar, respaldar y modular las cosas sin que esto nos limitara a un campo físico y analógico".

Juan Pablo comenta: "En total tenemos dos espacios de grabación y cinco salas acústicas, todos independientes, pero a la vez todos conectados y habilitados para grabar tanto en el Estudio A como en el B. Incluso desde el A puede estar conectado con el Control Room B para tener un espacio extra. El Estudio A cuenta con una consola Solid State Logic AWS 948 que tiene 48

canales para mezcla y 24 preamplificadores. Tenemos un sistema 5.1 para abrir la posibilidad de hacer mezclas en surround, monitores Focal SM9 y Yamaha NS10 y Auratone de referencia. Arriba tenemos una sala más reducida en cuanto a equipo y también una selección de equipos pensados más para la post-producción en estéreo. Todo lo trabajamos con Pro Tools HDX y Logic”.

Microfonía

Por otro lado, Juan Pablo también habla acerca de los micrófonos: “El estudio cuenta con más de cien micrófonos de muchas marcas. Obviamente hay sets para grabar baterías, por ejemplo, Sennheiser 421 para grabar toms, y para el piano tenemos muy buenos micrófonos de condensador e incluso tenemos un que funciona más para en vivo, un Earthworks que se pone incluso en el piano con a tapa cerrada y funciona muy bien. Además, otro detalle muy interesante en cuanto a este tema es que en nuestros dos espacios más grandes, que son el live room y el piano room, tenemos un par de Earthworks para capturar todo. Tenemos una basta selección de micrófonos. Digamos que aquí se puede grabar cualquier cosa, desde una orquesta hasta una banda de rock. Para los locutores tenemos el Electro-Voice clásico R-20 y un Shure SM7B”.

Piano Room con el gran Bösendorfer 290 Imperial

Micrófonos

AKG C12 VR, (06) C414B, C451B (MP x2), Solid Tube, C3000 B, (02) D112, (04) C1000S
 Audio-technica AT4080, (02) AT3035, (08) AT2020, (08) AT2021
 Berliner U77, CM33 (MP)
 Blue Bottle, Dragonfly, (02) Blueberry, (02) Baby bottle
 Charter Oak M900T (MP)
 DPA 4099B
 Earthworks (029 PM40T, (04) TC20
 Electro-Voice RE20
 KEL (02) HM-2D, (02) HM-3C, (02) HM-7U, (02) Song Sparrow
 MXL R77, V67i Tube, V67Q Stereo
 NADY: TCM 1050, TCM 1100, SCM 900
 Neumann (02) M 149 Tube, U87 (40Y Ltd Ed), U89i, TLM 103, KMS 105
 Peluso 22 47 LE
 RODE (03) NT1A, NT2-A (x2), NT4, NT5 (MP)
 Royer R-121 Platinum
 sE Electronics (02) Voodoo VR2
 Sennheiser: MD 441U, (04) MD 421-II, e 835
 Shure (02) KSM44, (04) KSM32, (02) KSM109, (05) SM57 Vintage, SM57, (02) SM7B, SM81, (02) SM58
 Telefunken: C12, ELA M251E, U47 AE
 Yamaha: Subkick

Respecto al backline, Juan Pablo explica: “Tenemos guitarras y bajos, Gibson, Greeng, Fender, un teclado Fender Rhodes y un Hammond que está por llegar. En cuanto a amplificadores, tenemos Ampeg para bajo y guitarra: Fender, Vox, Marshall, Orange. Y el instrumento más especial es un piano Bösendorfer 290 Imperial; nuestra pieza más importante. Próximamente tendremos un Bösendorfer 130, que estamos esperando”.

En cuanto a baterías, contamos con una Pearl Custom para estudio, una DW y una Roland TD-20, con la que podemos programar, secuenciar y jugar con triggers para filtrar el sonido desde la batería acústica”.

“Mucha de la historia del estudio había sido más enfocada a jazz, música clásica, coros y demás, pero en este espacio ahora podemos grabar todo. Rock, pop, scores de películas, locución, audiolibros, incluso partes de radio y podcasts. La idea es ampliar el espectro y abrir la puerta a cualquier tipo de producción”, continúa Juan Pablo.

“Se formó un lindo equipo de trabajo. Nosotros les dimos los requerimientos para que un estudio de grabación profesional pudiera ser ubicado dentro de un edificio. Al final, el edificio fue moldeándose hasta ser completamente un espacio destinado para la operación de todo lo que tuviera que ver con Estudio 13”.

“Los jugadores dentro del diseño de WSDG fueron el arquitecto John Storyk, el ingeniero Renato Cipriano y Silvia Campos Ulloa, quien se hizo cargo del diseño de interiores. El diseño de la integración de sistemas de audio y video quedó a cargo del ingeniero Federico Petrone y a mí me tocó hacer la supervisión de la implementación del proyecto. Eso por parte de WSDG. En la parte de la construcción acústica, Fernanda y Marcos Rodríguez de Oxiark, empresa constructora, además del ingeniero Alejandro Bernal, que estuvo a cargo de la instalación de los equipos”, continúa el socio y director de desarrollo internacional de WSDG.

“Hubieron muchos desafíos, pero el principal fue el del aislamiento acústico, porque todos estos espacios del estudio tenía que poder trabajar en forma simultánea, aún estando en función todas las horas del día y en cualquier momento. Esa fue una de las razones por las cuales Estudio 13 se acercó a nosotros”.

“El segundo desafío fue armar un rompecabezas. Teníamos que crear todo un espacio en un lugar muy estrecho. El estudio está construido milímetro a milímetro, lo cual fue muy importante. Luego, definir piso flotante y cielos rasos que pudieran aislar la cantidad acústica tan intensa y que pudiera ser soportado por el edificio fue esencial, porque todas estas paredes dobles y triples tienen mucho peso. Esto fue un gran desafío en las etapas tempranas del diseño”.

Equipo móvil

- Avalon M5
- Universal Audio 710 Twin-Finity
- Universal Audio 4-710d
- AVID Eleven Rack
- DRAWMER DL441
- JJ Electronics AM7/13
- JJ Electronics JBP-APY2

“Durante el diseño acústico interior, Renato dio una impronta de las formas y luego Silvia se encargó del interiorismo técnico, colores, texturas e iluminación, creando un espacio contemporáneo. El tema de la tecnología de la iluminación ha sido resultado de un estudio fotométrico. Todo está automatizado, ahorramos energía y permitimos escenas de iluminación que requieren escenas de luces distintas”.

“Otro tema en el que John Storyk trabajó fue en diseñar la visualización hacia los espacios del estudio. La comunicación visual directa con la plaza frente al edificio fue importante para permitir el diálogo entre lo que cambia afuera con lo que pasa dentro. La luz natural fue importante en este estudio para sentirse cómodo

y no sentirse en una cueva”, sigue Sergio Molho y concluye: “Estudio 13 fue una experiencia maravillosa y desde hace un año, nuestros representantes de WSDG en México, Jesús Cardoso y Viero Villarreal, entraron al proyecto en la fase final, también aportando su grano de arena. México tiene un gran talento y grandes personas. Para mí es primer mundo en cuanto a grabación. Hemos tenido experiencias en grandes estudios mexicanos y nos hemos dado cuenta que México tiene todo”.

Section View West

Section View East

Entrevistas: Nizarindani Sopena /
Redacción: Michel Loeza