

Capítulo 1

Conceitos Básicos

A maioria das pessoas acha que construir um home studio de gravação é um projeto grande e complicado, que meses de planejamento, pesquisa e preparo. Mas a verdade é que começar é muito mais fácil do que se possa imaginar. Na realidade só é preciso conhecer alguns fundamentos. E nessa série de artigos iremos mostrar tudo o que é necessário para que você monte seu home studio e comece a fazer suas produções.

Simple é sempre melhor

Você pode começar a produzir com um home studio simples. Aliás, é até melhor que você comece assim. Pois assim como acontece com qualquer outro hobby, se você se esforçar muito no começo, irá ficar sobrecarregado, vai perder o ânimo e acabará desistindo. E todo o tempo e dinheiro investidos terão sido desperdiçados.

Para evitar que isso aconteça mantenha as coisas simples.

Quando o barato é barato demais?

Gravar em um home studio é uma brincadeira que pode sair muito caro. E por causa disso os músicos vivem à procura de soluções mais baratas para gravarem suas músicas, o que não têm nada de errado,, a não ser quando as soluções são “baratas demais”.

Apesar de ser tecnicamente possível construir um estúdio funcional por um valor em torno de R\$ 4.000,00 a R\$ 5.000,00, existem pisos que não podemos ultrapassar em um estúdio desses. Realmente não é recomendável gastar menos do que R\$ 4.000,00, isso se você quer realmente gravar música com qualidade e profissionalismo.

O primeiro estúdio com o tamanho perfeito para que está começando

São necessários 9 itens:

1. Um Computador
2. Um Combo de DAW/Interface de Áudio
3. Monitores de Estúdio
4. Um ou Dois Microfones
5. Fones de Ouvido
6. Alguns Cabos
7. Um Pedestal de Microfone
8. Um Pop Filter
9. Software para Treinar o Ouvido

Você terá um estúdio funcional simples, perfeito para começar a gravar em casa. Você poderá começar imediatamente, com um investimento mínimo de tempo e dinheiro. E o mais importante é que ele será o alicerce perfeito para realizar melhorias futuras, conforme suas técnicas de gravação e mixagem forem ficando melhores.

Vejamos de perto os itens da lista.

1 - Computador

Quando você começar a montar o estúdio do zero com certeza a maior despesa será com o computador. E a regra geral para aquisição do computador é "comprar o computador mais rápido que o seu orçamento permitir

comprar". Hoje em dia, praticamente todo mundo já possui algum tipo de computador. E grande parte dos computadores são rápidos o suficiente para, pelo menos, começar a entrar no mundo da gravação. Então, independentemente do seu orçamento, o recomendado é que você use o computador que você tiver à mão, por enquanto. Quando você for trocar a sua máquina, siga as recomendações do seguinte artigo:

- [Computadores e Notebooks](#)

Exemplo Clássico: Macbook Pro ([Americanas](#)/[Buscapé](#)/[Submarino](#)/[Amazon](#))

2. Um Combo de DAW/Interface de Áudio

Caso você ainda não saiba, DAW (Digital Audio Workstation) é o programa (software) usado para gravar, editar e mixar no seu computador. A interface de áudio (Audio Interface) é o hardware usado para conectar seu computador com o restante do equipamento. Esses dois itens podem ser

comprados separadamente ou juntos em um combo. Mas para seu primeiro estúdio o

recomendado é que você opte pelo combo. Isso porque, você terá um item a menos na sua lista de compras, sairá mais em conta do que comprar os dois separadamente, e você ainda terá a garantia de compatibilidade e suporte técnico para o software e interface. Além disso, duas das marcas que trabalham com esses combos estão entre as melhores do mercado: PreSonus e Avid.

A PreSonus oferece uma cópia grátis da sua DAW Studio One Artist com as seguintes interfaces populares:

- PreSonus AudioBox USB – ([Americanas](#)/[Buscapé](#)/[Submarino](#)/[Amazon](#)/[Thomann](#))
- PreSonus AudioBox 22VSL – ([Amazon](#)/[Thomann](#))
- PreSonus Audiobox 44VSL – ([Americanas](#)/[Submarino](#)/[Amazon](#)/[Thomann](#))

A Avid oferece uma cópia grátis da sua DAW Pro Tools 12 com as seguintes interfaces:

- Pro Tools DUET – ([Amazon](#))
- Pro Tools QUARTET – ([Amazon](#)/[Thomann](#))

Aos que desejam investir mais, o recomendado é algum modelo com Pro Tools. Mas para a maioria das pessoas, as opções da PreSonus têm o preço um pouco mais razoável para iniciantes.

Se você não achar nenhum problema em comprar um DAW e uma interface separadamente, existem diversas outras opções para explorar. Consulte as seguintes listas:

- [Softwares DAW](#)
- [Interfaces de Áudio](#)

3. Microfones

Conforme seu estúdio vai amadurecendo com o passar do tempo, você eventualmente acumulará uma coleção de dezenas de microfones diferentes, cada um para uma determinada finalidade. Porém, por enquanto, tudo o que você precisa é de 1 ou 2 para começar. E as suas escolhas dependerão dos instrumentos que você planeja gravar.

Como a maioria das pessoas começa apenas gravando os vocais, o “clássico” microfone condensador de diafragma grande recomendado é o Rode NT1A – ([Amazon/Thomann](#)).

Para quaisquer instrumentos “ricos em frequências altas”, como violão, piano ou pratos de bateria, o microfone condensador de diafragma pequeno recomendado para iniciantes é o AKG P170 – ([Buscapé/Amazon/Thomann](#)).

Para bateria, percussão e amplificadores de guitarra, o melhor microfone para começar é, sem dúvidas, o Shure SM57 – ([Americanas/Buscapé/Submarino/Amazon/Thomann](#)).

Para contra-baixo, tambores e outros instrumentos de baixa frequência, um ótimo microfone para começar é o AKG D112 – ([Amazon/Thomann/Buscapé](#)).

Com os quatro microfones citados você já estará de posse de um bom conjunto de microfones para começar a gravar com qualidade. No entanto, você acabará descobrindo que o assunto “microfones de estúdio” é bastante amplo, motivo pelo qual o capítulo 2 está totalmente dedicado a esse assunto.

4. Fones de Ouvido

Se você acabou de começar, deve estar passando a maior parte do seu tempo gravando por conta própria. Motivo pelo qual, no começo, tudo que você precisa é de um par de fones de ouvido. Para estúdio, existem 2 modelos muito específicos, considerados padrão:

1. Fones Fechados (Closed-back) para monitoramento – que oferecem isolamento otimizado em troca da qualidade de som inferior.
2. Fones Abertos (Open-back) para mixagens– que oferecem qualidade de som otimizada em troca de menos isolamento.

Enquanto que os fones abertos são considerados mais como um acessório de luxo, para o seu primeiro estúdio de qualquer pessoa, os fones fechados são uma necessidade.

As melhores opções em ambos os casos você encontra na seguinte lista:

- [Fones de ouvido](#)

5. Monitores de Estúdio

Apesar da maioria dos home studios realizarem boa parte de suas mixagens utilizando fones abertos, tradicionalmente, o processo de mixagem sempre foi feito com o uso de alto-falantes, ou monitores nearfield ou de estúdio, como são comumente conhecidos pelos profissionais do áudio.

Se comparados aos alto-falantes normais, que são projetados com várias “melhorias” tonais, os monitores de estúdio têm uma resposta de frequência muito mais plana, que resulta num som mais neutro, sem cor, que ajuda a analisar objetivamente as mixagens. E eles podem ser muito caros, mas também existem muitas opções acessíveis para iniciantes.

Essas são as melhores opções que podemos recomendar:

- [Monitores.](#)

6. Cabos XLR

Um dia, seu estúdio terá MUITOS cabos diferentes. Mas por enquanto, você só precisa de 3:

- 1 cabo XLR comprido para o seu microfone e
- 2 curtos para seus monitores

Para um projeto de estúdio padrão em uma pequena sala 10×10, estes são os que eu recomendo:

1. Mogami Silver XLR 25ft (7.62m) (1x) (para o microfone)
 - ([Amazon](#))
2. Mogami Silver XLR 6ft (1.8m) (2x) (para os monitores)
 - ([Amazon](#))

Mas antes de você comprar cabos para os seus monitores, verifique se a saída estéreo da sua interface de áudio possui conectores XLR.

Às vezes, elas usam TRS, caso em que você precisará do seguinte modelo:

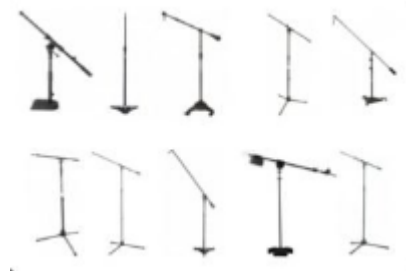
- Mogami TRS/XLRM 6ft (1.8m) (2x) – ([Amazon](#))

Como você pode ver, bons cabos de microfone podem ser bem caros, então se você estiver procurando por algo em uma faixa de preço diferente, ou se apenas quiser saber mais a respeito de cabos de microfone em geral, veja esse guia que fizemos a respeito de cabos e conexões:

- [Cabos XLR](#)

7. Pedestais para Microfone

Apesar de muitos iniciantes assumirem que todos os pedestais para microfones são iguais, a verdade é que um pedestal forte é um dos investimentos mais valiosos que quem está montando um novo home studio pode fazer. No entanto, já que os pedestais de microfone podem ser caros, e a maioria dos iniciantes tem orçamento apertado, um suporte barato e estável é mais do que adequado quando se está começando.

Porém, se você quer algo melhor em matéria de pedestais, consulte nosso guia:

- [Pedestais para microfones.](#)

Exemplo Clássico:

- DR Pro Boom – ([Amazon](#))

8. Pop Filters

Sabe aquela cena “clichê” dos filmes em que uma linda e jovem estrela do pop está no estúdio gravando seus vocais, na frente de uma tela de malha que cobre o microfone?

Bem, meu amigo, aquilo é um pop filter. E o propósito deste acessório (além fazer tudo parecer mais legal) é filtrar um artifício vocal desagradável, conhecido como “popping” que é uma rajada de ar de baixa frequência, causada pela pronúncia do som das letras “P” e “B”.

Mas será que este item é extremamente necessário para seu estúdio? Absolutamente não.

Porém, eles são muito baratos e, de fato, ajudam. E por alguma razão estranha, muitos iniciantes acham que precisam ter um, motivo pelo qual iremos falar deles aqui.

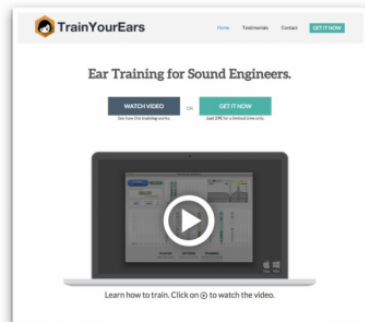
Para saber quais os pop filter nós recomendamos consulte nossa lista:

- [Pop Filters](#)

Exemplo Clássico:

- Stedman Proscreen XL – ([Amazon](#))

9. Software para Treinar o Ouvido

Em uma lista típica de “fundamentos da gravação caseira”, que você pode achar na internet, softwares de treinamento de audição definitivamente não estão incluídos. Porque a verdade é que você, tecnicamente, não precisa disso. Nem agora, nem nunca. Mas aqui está a razão disso estar incluído nessa lista:

Mais do que qualquer tipo de equipamento que você possa comprar para o seu estúdio o que fará realmente a diferença nos resultados das suas gravações serão os seus ouvidos.

E apesar de você poder acreditar que seus ouvidos já são muito bons, ter um bom “ouvido de músico” não é o mesmo que ter um bom “ouvido de engenheiro”. Como músicos, aprendemos a reconhecer notas, intervalos e cordas. Mas como engenheiros de som, aprendemos a reconhecer faixas de frequências. E até que seus ouvidos desenvolvam uma compreensão básica dessa técnica, você realmente não saberá se as coisas estão soando bem ou não. Por isso, acredito que se você começar a treinar seus ouvidos desde o primeiro dia, a velocidade das suas melhoras aumentará exponencialmente.

Como músico de home studio, você sempre está na busca incessante de um som melhor. Saiu um plugin novo, você já o compra.

Você procura ter os monitores e microfones mais caros que consegue pagar. Lê todos os livros, tutoriais e memoriza cada conselho ou dica sobre como conseguir que as suas mixagens soem igual as mixagens feitas pelos grandes profissionais. No entanto, suas mixagens não soam igual as mixagens profissionais. Não é verdade? Talvez elas nem cheguem perto. Se isso for verdade sua história é parecida com a que vem a seguir.

A Frustração

Você leva vários anos aprendendo a mixar música, mas parece que cada vez que você tenta equalizar um tema, você acaba fazendo uma alteração aleatória, uma após outra, retocando parâmetros durante 10, 20, 30 minutos ou mais, esperando encontrar a sonoridade perfeita. E depois de todo esse trabalho o resultado final soa totalmente diferente, mas...

- você não sabe dizer com segurança se realmente soa melhor
- definitivamente você não sabe dizer o porquê
- você não têm nem ideia do que está acontecendo de errado.

A verdade é que tudo se reduz à raiz do problema que é:

"O que os profissionais ouvem que você não ouve"

Todo mundo sabe que os engenheiros de mixagem experimentados possuem um "sexto sentido" único, que o restante dos mortais não possui.

Em consequência disso, as decisões que eles tomam em suas mixagens são deliberadas e com sentido, porque somente ao ouvir, eles sabem exatamente o que está certo e o que está mal, e como devem solucionar, se for o caso.

Por isso você pode colocar os melhores produtores do mundo no seu simples home studio, e investir 10 milhões de dólares, e mesmo assim, os engenheiros profissionais experientes continuarão a fazer mixagens com sonoridades melhores que as suas, sempre.

Então, a pergunta é:

Temos como aprender essa habilidade?

Quando você se dá conta pela primeira vez que seu ouvido é o verdadeiro problema por trás das suas espantosas mixagens você ficará deprimido. Porque quando é culpa do equipamento, pelos menos você sabe que com alguma economia de dinheiro poderá comprar um equipamento melhor, e eventualmente resolver o problema.

Mas como resolver o problema do seu ouvido?

Fazendo o que eles fizeram, passar incontáveis horas no estúdio trabalhando com um mentor, absorvendo lentamente a destreza ao longo de anos de experiência. O problema é que 99% das pessoas não conseguem fazer isso.

Mas existe um outro jeito.

A solução do treinamento auditivo para músicos

Na primeira vez que ouvi falar sobre este software, Train Your Ears, fiquei muito entusiasmado. Será que essa simples ferramenta que os músicos usam poderia desenvolver nossos ouvidos? O software se baseia em um método de ensino testado e aprovado, já com décadas de uso.

O processo básico por trás da técnica é simples:

1. Ouvir um som (música ou ruído)
2. Ouvir o mesmo som outra vez, com alguns retoques aleatórios de equalização.
3. Tentar adivinhar quais foram os retoques aplicados.
4. Verificar a resposta para ver se acertou.

Muito fácil, não é?

Mas quando pensamos nisso, percebemos que para que o nosso cérebro desenvolva a capacidade de reconhecer instantaneamente a sonoridade de diferentes frequências não existe uma forma melhor de aprender do que usando este método simples constituído de 4 passos.

Cabe a pergunta:

Por que preciso de um software para isso? Não poderia fazer isso com uma outra pessoa?

É certo que sim. Porém pouca gente tem amigos dispostos a isso. Logo, o software é simples e genial. Não somente permite prática por conta própria, como também não há limites para horários ou disponibilidades. Além do que, o software permite a praticar um ritmo 10 vez mais rápido do que você o poderia fazer com outra pessoa.

Para saber exatamente o que este software faz visite o site <https://www.trainyourears.com/> e assista ao vídeo.