

LA COLUMNA DE ANDRES MAYO

ENTREVISTA AL INGENIERO BOB KATZ

UNO DE LOS MÁS RECONOCIDOS PROFESIONALES DEL MASTERING NOS CUENTA ALGUNOS DE SUS SECRETOS, ANTES DE VENIR A AMÉRICA LATINA PARA PARTICIPAR DE LA **PRIMERA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE AES SOBRE SONIDO SURROUND**

Uno de los mayores placeres de mi carrera es el de estar en permanente contacto con personas que admiro y que he aprendido a reconocer por su estilo inconfundible como profesionales del Audio. El de Bob Katz (reconocidísimo Ingeniero de Mastering y fundador de Digital Domain, en el estado de Florida, USA) es uno de esos casos en los que se suma una gran capacidad técnica con una excelente disposición y una humildad a toda prueba. Fue un verdadero placer entrevistarle en anticipación a su venida a Buenos Aires para presentarse como Keynote Speaker en la Primera Conferencia Latinoamericana de AES sobre Sonido Surround. Aquí algunos de sus conceptos, a los que les iré sumando mis impresiones:

¿Quién es hoy Bob Katz? ¿Podría contarnos cómo llegó a ser uno de los Ingenieros de Mastering más reconocidos del mundo?

BK: "Andrés, no puede ser! Se dice que más sabe el Diablo por viejo que por Diablo! No me siento viejo, tengo 58 años jóvenes y llevo bastante tiempo cometiendo y corrigiendo muchos errores. Además, no me puedo contar en el mismo panteón de mis héroes Doug Sax, Bernie Grundman, Bob Ludwig, Glenn Meadows y más! He establecido mi propia compañía, pero no he trabajado en una compañía grande de masterización como Masterdisk o Sterling en Nueva York, o Masterfonics en Nashville, ni en las oficinas de un gran sello disquero. Hay varios ingenieros de masterización que comenzaron trabajando para un sello antes de independizarse. Y sus clientes los siguieron a sus compañías independientes. Creo que en mi caso, mi reputación se debe a mi versatilidad en varios estilos de música. Aunque los estilos en que me especializo no son tan populares como la música de Madonna, cada género tiene su audiencia entusiasta y esas audiencias continúan requiriendo mis servicios. Por ejemplo, en el campo "audiófilo" (como jazz, folk, clásico), yo grabé cerca de 150 discos para el sello Chesky cuando vivía en Nueva York. Y después de haberme mudado a Orlando, cada año unos 10 o 15 de mis clientes me buscan para masterizar un disco "audiófilo" o por lo menos de "sonido puro" (como jazz tradicional)."

Como ven, el hombre es pura humildad. Escuché una conferencia de él en una Convención AES en San Francisco hace unos años y lograba transmitir muy bien sus conocimientos, haciendo que el público realmente se interesara por su disertación. Algunos de estos discos de Chesky Records, que menciona de su época de Nueva York son un gran ejemplo del sonido "naturalista" del cual Bob es un ferviente defensor. Sigue diciéndonos:

BK: "En el género de la música latina, comencé con algunos discos, como 10 al año, para artistas de salsa de Nueva York y los "Afro-Cuban All Stars". Pronto gané la atención del sello "Emusica", que tiene los catálogos de salsa y Latin-Jazz de Fania, Vaya, y Tico. Emusica me ha utilizado como ingeniero de remasterización de artistas como Rubén Blades, Willie Colón, Joe Cuba, Celia Cruz, Hector Lavoe, Tito Puente, Ray Barretto y otros. A causa de estos logros, mi reputación ha crecido y recientemente los ganadores del Grammy "Spanish Harlem Orchestra" me llamaron para producir su nuevo disco. Además, me gusta la música afro-caribeña, ya sea Cumbia, Regueton, Merengue, o Reggae!"

"Creo que mi "reputación" también se debe a mis esfuerzos educativos. Me gusta estudiar, teorizar, y conectar mis teorías con la evidencia de mis orejas. Me gusta comunicar estas experiencias en artículos (en mi columna en Resolution Magazine o en mi website.) Gracias a Dios que tengo una mente lógica y una facilidad para explicar la teoría de sonido. Si no me resultara fácil yo mismo no me entendería! Mi libro se ha traducido al español y mis artículos (desde 1971) al Portugués, Húngaro, Ruso, Italiano y Alemán. Con esta difusión de mi filosofía, la gente ha comenzado a conocerme antes de conocerme!"

Teniendo yo mismo más de 15 años como Ingeniero de Mastering, conozco de cerca las dificultades a las que se enfrenta Bob Katz cuando un cliente (ingeniero, productor, músico o ejecutivo de una compañía discográfica) se muestra reticente a masterizar. Las razones pueden ser muchas, pero casi siempre tienen que ver con cuestiones artísticas y económicas. Por ejemplo, es común escuchar a profesionales y estudiantes opinando acerca de las verdaderas ventajas de masterizar en un estudio profesional, cuando existen herramientas caseras de software y hardware que aparentemente realizan el mismo proceso en forma semiautomática. Yo he recibido preguntas con relación a este tema a lo largo de toda mi carrera, en mi estudio, en mis seminarios y en foros online. Traslado entonces la pregunta a Bob:

Siendo el mastering un proceso cuyos beneficios son aún discutidos y resistidos por muchos profesionales, ¿cuál es su visión sobre la utilidad del mismo?

BK: "Creo que la situación no es tan mala como propones. He descubierto que los "profesionales" que tratan de masterizar su propia obra (para ahorrar dinero? a causa de egoísmo?) sólo lo hacen una vez. Ellos pronto descubren que hacer la masterización sin empeorar su obra es muy difícil. Por lo tanto en su próxima grabación ellos buscan los servicios de un profesional de masterización, o bien a mitad del proyecto abandonan sus esfuerzos y recurren a un profesional para terminar su proyecto. Las razones son múltiples, pero yo creo que la primera es la falta de experiencia. La segunda es la falta de un buen sistema de monitoreo. Sin monitoreo o acústica correcta, uno no puede oír lo que hace (o no hace) en el área de "traducción". Tener monitoreo correcto nos ayuda mucho a llegar a un Master que se "traduce" fielmente a varios sistemas de reproducción. Sin monitoreo correcto, el ingeniero que trata de masterizar descubre que tiene que comparar su obra en una docena de sistemas y tratar de lograr un promedio entre todos. El resultado: una grabación "mediana" sin emoción o impacto. Por el contrario, con un solo sistema de masterización bien calibrado, el ingeniero de masterización puede tomar decisiones correctas y rápidas, con la confianza de que su Master va a "traducirse" correctamente a la mayoría de los sistemas de reproducción, incluyendo la Internet. No quiero decir que los desanimó a tratar de masterizar su propia obra si no tienen el presupuesto para pagar una masterización profesional. Promover y difundir su obra es más importante que masterizarla, si existe una buena mezcla que suena bien en varios sistemas. Te aseguro que la masterización va a mejorarla, pero no vale nada sin presupuesto para que se difunda. Sin embargo, hoy en día hay tantos pequeños estudios caseros, divorciados del mundo real y que producen mezclas de calidad variable, que la decisión de no masterizar para corregir errores puede resultar muy costosa."

En los últimos años, mi experiencia personal se enriqueció con la llegada del sonido surround 5.1 en forma masiva. Cada vez más, los músicos necesitan tener su DVD para mostrar su música desde un formato mucho más completo y atractivo. Esto supone un gran desafío a los ingenieros de audio, porque es sabido que en el DVD convencional, cerca del 80% del espacio (y del ancho de banda disponible) está ocupado por el video, dejando un mínimo espacio para las múltiples opciones de audio disponibles (stereo, 5.1 Dolby Digital y DTS). La única forma de lograr buena calidad de audio con tan poco espacio es trabajar la mezcla y la masterización con el máximo cuidado para que, una vez comprimida, siga manteniendo las virtudes de la toma original. En mi

proceso de aprendizaje a trabajar con mezclas cada vez más complejas en 5.1, encontré muchas dificultades relacionadas con el concepto de mezcla a elegir en cada caso, con la degradación producida a partir de la compresión de datos, con el control de calidad final, etc. Nuevamente Katz sorprende con su modestia cuando responde a mi siguiente pregunta:

3) ¿Cómo se traslada el proceso de mastering al formato 5.1? ¿Qué dificultades adicionales supone?

BK: "Todavía no soy experto en esto. Pregúntamelo otra vez en algunos años! Puedo asegurarte que los problemas de control de calidad se multiplican 3 veces! En estereo, con un buen par de auriculares se pueden oír "dropouts" que no son audibles en las bocinas. Igualmente, si un músico hace un solo, en las bocinas traseras de una configuración surround se revelarán problemas que no aparecen en stereo. Entonces, uno tiene que verificar la grabación 3 veces con auriculares! Es muy costoso y toma mucho más tiempo."

Sabiendo que uno de los temas que más preocupa a Bob Katz es la actual competencia desmedida por alcanzar el máximo volumen posible en la música grabada, lo consulto sobre este particular:

¿Qué opina de la actual "carrera por el volumen" que se observa en todos los formatos de audio profesional?

BK: "Es una tragedia universal. Bajar la calidad al denominador más bajo... Pero tengo una esperanza, que en el futuro los servers de Itunes y home servers harán obsoleta la "carrera de volumen". Porque Itunes y otros home servers tienen una facilidad que se llama "replay gain" o "Soundcheck" que regula el "volumen" del consumidor. Espero que esta facilidad se difunda y se popularice hasta que los productores de música se den cuenta de que no tiene valor la hipercompresión."

El estudio de mastering de Bob está acondicionado a semejanza del living de una casa, con la evidente intención de reproducir lo más posible el entorno real de escucha del oyente. Sabiendo que hay una gran cantidad de fabricantes que confían en su oído para aprobar o desaprobar un producto determinado, es obvio que puede elegir los componentes de su estudio con mucha libertad entre decenas de ofertas. Me parece interesante entonces conocer cómo llega a determinar cuál es el equipamiento más adecuado para esta tarea.

¿Cómo seleccionó su equipamiento para su estudio personal de mastering? ¿En base a qué criterios?

BK: "Hmmmm... Tengo dos criterios generales: Busco equipo transparente o equipo con buen "color" de sonido. En la primera categoría incluyo mi mejor equipo externo digital, manufacturado por Daniel Weiss por ejemplo, Dave Hill (Cranesong), TC Electronic o Algorithmix (en plug-in). En la segunda categoría tengo mi equipo externo analógico, hecho por ejemplo por Dave Hill, Greg Gualtieri (Pendulum), John La Grou (Millennia) y, por coincidencia el equipo digital TC Electronic que trasciende categorías. El nuevo algoritmo "MD4" de TC combina la transparencia de lo digital con el calor y las posibilidades de lo analógico."

Yo puedo citar valores de distorsión pero no existe buena correlación entre estos valores y lo que se oye. En última instancia, son el oído y el monitoreo los que determinan cuál equipo me suena mejor. Otro criterio que me viene a la mente es la facilidad de uso, que es muy importante en un estudio de sonido que se mantiene ocupado."

"Mastering Audio: The Art and The Science" de Bob Katz es el único libro serio escrito hasta hoy sobre mastering. La edición, que ha merecido innumerables elogios en todo el mundo, es hoy una fuente permanente de consulta sobre este tema.

¿Qué respuesta recibió de parte de la industria a partir de la publicación de su libro?

BK: "Me da mucho placer cuando leo las reacciones entusiastas a mi libro, enviadas por profesionales y estudiantes. Muchos dicen que escribo sobre temas que no han sido cubiertos antes. Irónicamente, me pregunto porqué los otros escritores nunca se han interesado en estos asuntos! Sigo mis pasiones personales y espero que puedan ser interesantes para otros también."

Usted va a ser uno de los disertantes principales en la Conferencia AES sobre Audio Multi-Canal en Buenos Aires, ¿podría adelantarnos de qué va a tratar su seminario?

BK: "Antes que nada, gracias por la invitación. Voy a disertar y demostrar acerca de "Lo bueno, lo malo, y lo feo", una investigación de la "carrera del volumen", sus efectos en varios estilos de música, cómo y porque ocurrió. Y mostrarles nuevas razones y soluciones al problema. Espero que estas demostraciones les resulten entretenidas y educativas a la vez. Vamos a pasar un rato agradable juntos."

Entrevista: Andrés Mayo

Este artículo puede descargarse en formato pdf desde www.andresmayo.com/data

Andrés Mayo es ingeniero de Mastering y realizador de DVD musicales.

Es reconocido en Argentina por sus trabajos de masterización stereo y 5.1

Es Vicepresidente de A.E.S. Región América Latina. Contacto: aam@aes.org