

Producción musical con Ableton

Docente:

Javier Garcia Melgar

Colabora:

Jacob Ruiz; Jake R. Kaiser aka Robotmode

ÍNDICE

- Introducción.
- Contenidos
- Fundamentación y localización.
- Destinatarios.
- Objetivos.
- Metodología.
- Mejoras.
- Metodología.
- Duración.
- Requisitos.
- Equipo Técnico

INTRODUCCIÓN

Ableton live es el programa más polifacético en el mercado del software musical, su rápida curva de aprendizaje e interfaz simple e intuitiva hacen de este programa una poderosa herramienta de composición creativa.

Utilizar Ableton para creación sonora nos permite mucha flexibilidad a la hora de trabajar con audio e instrumentos tanto virtuales como hardware, sus herramientas avanzadas nos ayudan a tener mayor control sobre nuestro flujo de trabajo. La integración con MAX (Max4 Live) nos permite compaginar esa flexibilidad con el mundo de la programación orientada a objetos en un entorno más ameno y con muchas posibilidades de entrada y salida de señales al mundo exterior.

Así pues, mediante teoría y sobre todo práctica, vamos a estudiar los conceptos necesarios para poder llevar a cabo una producción musical, en el estilo que cada alumno se sienta más cómodo.

Pretendemos que se valore el trabajo, que cada alumno aporte su punto de vista y enfoque el aprendizaje a sus estilos musicales preferidos.

Todo será desarrollado en un entorno familiar, lo más personalizado posible.

Contenidos

- Novedades y mejoras de Live 10.
- Interfaz de Ableton y aspectos básicos de su configuración.
- Vista Session.
- Capture, nueva herramienta para capturar ideas.
- Librería de Usuario y de Ableton principales diferencias y correcto uso.
- Elementos base de Ableton (clips).
- Manipulación MIDI (múltiples Clips)grabación a tiempo real con correcciones automáticas. – Dispositivos de manipulación MIDI, herramientas creativas.
- Audio Clips, warping y el potencial de la muestra de audio.
- Manipulación y edición de audio con muestras pre-grabadas de sonidos reales (Sampling). – Efectos de Audio en Ableton (Proceso de señales)
- Creación de Racks y diseño de sonidos desde cero utilizando Instrumentos multi-capa.
- Automatización y envolventes.
- Conversión de audio MIDI y VS.
- Encaminamiento de señales externas e internas en Ableton. (Grabación a tiempo real).
- Configuración y grabación de dispositivos externos (Hardware).
- Controladores, mapeo y teclados.
- Uso de plugins de Terceros (AU/VST).

Contenidos Mastering

- Niveles y panorama.
- Ecualización.
- Reverberación y espacio.
- Compresión y dinámica.
- Mastering final.

Contenidos Max For Live

- Dispositivos destacados.
- Objetos básicos en max.
- Edición de dispositivos e integración de Max en Ableton.
- Creación de un monitor MIDI en Max For Live.
- Creación de un sintetizador básico con Max For Live.
- Creación de un sintetizador utilizando BEAP.
- Comunicación con programas externos mediante MIDI y OSC.
- Creación de plantilla para comunicar Ableton con tabletas o smartphones.
- Sincronización con otro Ableton o dispositivos móviles mediante su nuevo protocolo LINK.

Contenidos VCV RACK

- Síntesis modular con VCV Rack.
- Sintetizadores básicos.
- Integración de secuenciadores.
- Patches auto-generativos.
- Integración con Ableton y ruteo de señales entre programas.

FUNDAMENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Pretendemos seguir poniendo al alcance de la gente de Granada una formación en este campo, que sea accesible y eficaz y crear una alternativa de educación orientada a esta profesión, que requiere mucha dedicación y constancia.

Las instalaciones de la EPFCA situadas en el edificio Rey Chico, en Granada, nos han ofrecido todo lo necesario para el desarrollo correcto del curso y el cumplimiento de objetivos. Varios años consecutivos de trabajo lo avalan, tanto por parte de la escuela, como de los alumnos.

A día de hoy, esta profesión es atractiva para la gente joven, se están asentando academias por todo el país desarrollando formación orientada al mundo del espectáculo y la música, ya sean de producción musical, de Dj, Técnicos de Sonido y Audio-Visuales, se empieza a estudiar también Djing, incluso en algunas ciudades se comienza a dar créditos universitarios al realizar este tipo de formación.

Debido al índice de paro y a la falta de oportunidades, pensamos que hay un gran sector de población que podría beneficiarse de este curso. Los que nunca han tenido la oportunidad de orientar su formación en este campo, por fin tendrían una alternativa.

DESTINATARIOS

Este curso va dirigido a interesados en el sector, con o sin conocimientos básicos, a todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la producción musical, o para los amantes de este arte que ya pertenezcan a este mundo, pero que quieran avanzar, consolidar conceptos o mejorar técnica y a todos los que no han tenido nunca la oportunidad de formarse en este ámbito

Productores, músicos, dj´s o técnicos de sonido, de cualquier ámbito interesado en adentrarse en el mundo de la producción musical mediante software de ordenador, o cualquier persona interesada en la informática musical. Todos aquellos artistas

multidisciplinares, diseñadores, programadores, curiosos, performers y todo aquel interesado en conocer nuevas formas de creación de dispositivos e integración con Ableton live.

OBJETIVOS

- Con este curso los alumnos obtendrán los conceptos de producción musical creativa utilizando Ableton y sus avanzadas herramientas.
- Conocimiento de entorno y configuración, gestión y manipulación de clips (Audio y midi). Generando contenido propio y más personal
- Diseño de sonidos con los instrumentos virtuales integrados en el programa mediante automatizaciones y envolventes
- Creación de contenido de elaboración propia.
- Creación y desarrollo de proyectos, para distintos ámbitos ya sea para un set en directo o composiciones en estudio.

- La herramienta Max for live nos permite acercarnos al mundo de la programación orientada a objetos dentro de un entorno más familiar e intuitivo como es Ableton. Con Max4 Live es posible la creación de dispositivos personalizados, ya sean instrumentos midi, efectos de audio e integrarlos con tus composiciones a promocionarse.
- Iniciarse en el mundo de la programación orientada a objetos usando la música.
- Creación de empleo en el sector e inserción laboral.
- Crear motivación entre los jóvenes y ofrecerles una salida con enfoque profesional.

MEJORAS

- Contaremos con las medidas de seguridad requeridas ante el riesgo del Covid-19.
- Últimas versiones del software requerido.
- Introducción a Ableton Push.
- Introducción a Akai APC40.
- Tutorías online, Procesos de Seguimiento y Evaluación, Resolución de Dudas, durante y al menos 3 meses después del curso.
Para estas, usaremos plataformas como Drive y Classroom para el envío e intercambio de material didáctico y formativo, ejercicios, audios, etc.

También dispondremos de las plataformas Twitch, Discord y vídeos explicativos.

METODOLOGÍA

Abordamos Ableton desde cero, buscamos como objetivo el manejo de sus herramientas para fines creativos explotando todas sus posibilidades, utilizaremos todo el potencial para crear composiciones más originales, creativas y dinámicas, además aprenderás los aspectos básicos de su nueva integración con Max for Live, utilizando los dispositivos más destacados con ejemplos prácticos. Se crearán varios dispositivos básicos en max for live perdiéndole el miedo a la programación y aprendiendo la utilización de recursos online y documentación incluida en el programa.

DURACIÓN.

La duración de este curso completo está planificada para **50 horas**, diferenciando 3 partes:

- Primera parte: Software Ableton
- Segunda parte: Software VCV y max for live.
- Tercera parte: Mezcla y mastering

El desarrollo del curso se hará intercalando horas teóricas y prácticas.

Haremos especial hincapié en la práctica de todos los temas.

IMPORTE MATRÍCULA Y NÚMERO DE ALUMNOS

El importe de la matrícula será:

- 275€ precio normal. 5,5€/hora por alumno.
- 220€ para antiguos alumnos, estudiantes, desempleados, tarjeta joven, miembros de asociaciones relacionadas con el mundo de la cultura y poseedores de titulaciones relacionadas con la temática del curso. 4,4€/hora por alumno.

Número mínimo de alumnos: 2.

Número máximo de alumnos: 10.

Siendo los ingresos:

Máximos: 2750€.

Mínimos: 440€.

REQUISITOS

El equipo técnico, pone a disposición del curso un equipo de DJ:

- Ordenador con tarjeta de sonido con al menos 2 salidas stereo.
- Controladores MIDI .
- Demo de 30 día del software Ableton Live y sus librerías.
- Auriculares profesionales.

Solicitamos a la escuela, el sistema de Monitores de Estudio y el Proyector, como hemos hecho en las anteriores ocasiones.

También la disponibilidad de algún ordenador libre para el caso de ser requerido por parte de algún alumno, por su necesidad o circunstancias especiales.

En caso de no disponer de algún elemento de este equipo, ponemos a su disposición parte de nuestro material profesional.

MATERIAL A APORTAR POR EL ALUMNO:

- Ordenador portátil.
- Cascos.

REQUISITOS DEL SISTEMA para instalación de software:

Mac OSX 10.9 en adelante, procesador Intel Core, mínimo 2 Duo, recomendado Core i5, con al menos 2GB de RAM.

Windows 7, 8 o 10 (Con el último Service Pack, 32/64bit), 2.0 GHz, procesador Intel Core, mínimo 2 Duo, recomendado i5 o AMD equivalente, con al menos 2GB de RAM..

20GB de espacio libre en disco.

- Software Ableton Live (Version de prueba)
- Auriculares.

EQUIPO TÉCNICO

Javier Melgar, fundador de animatek, es además profesor de Ableton Live a todos los niveles desde 2014. Hasta ahora ha impartido cursos en el IED Visual Madrid, la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía (Granada), La Térmica (Diputación de Málaga) y la Fundación Mediterráneo (Murcia).

También contaremos con la colaboración de algunos invitados con los que tendremos charlas, monográficos y nos harán demostraciones de algunos contenidos específicos.

CONTACTO

Javier Garcia Melgar

Tlf: 652569827

animatek909@gmail.com