

INICIACIÓN A LA PRODUCCIÓN MUSICAL

MODALIDAD: ONLINE - DURACIÓN: 80 HORAS

En este curso video presencial de producción musical, veremos como realizar una composición, desde la configuración del software hasta el proceso final de exportación de la canción.

Nos basaremos en la metodología de dos de los software más usados de la industria musical Ableton Live y Logic Pro X.

Dentro de esta formación está incluido el “CURSO DE ABLETON LIVE” y el “CURSO DE LOGIC PRO X”, para controlar perfectamente estas herramientas, pero además, el alumno aprenderá aspectos tan importantes de la producción como la **síntesis analógica y digital** con un amplio paquete de instrumentos virtuales que facilitaremos a los alumnos para que tengan todas las herramientas necesarias para poder producir desde el primer día de curso desde casa.

También se planteará la **producción de bases rítmicas**, al igual que la realización de arreglos musicales y estructuras para que el tema musical funcione de principio a fin.

Y por último, terminaremos mostrando el proceso final de la mezcla y masterización para que no solo tengas entre manos una buena producción musical, sino que también suene cómo las producciones de tus artistas favoritos.

El manejo de procesadores de señal de todo tipo como compresores y/o limitadores, ecualización, efectos de tiempo y Pitch es muy importante, y por ello también entregamos un paquete de procesadores muy útiles para hacer sonar tu mezcla a unos niveles muy altos de calidad.

	DURACIÓN: 80 horas 20 horas proyecto personal
	INICIO: 04 de Julio de 2022
	DÍAS: Lunes a viernes
	HORARIO: 10:00h. a 14:00h.

La **metodología de la formación**, no es la usual de la formación online, donde el alumno asiste a un material pregrabado y colgado sin interacción alguna del profesorado mas que algunas horas de tutorías, sino un formato **video presencial**.

En SchoolTraining nos gusta el **trato personalizado a cada uno de nuestros alumnos** y es por ello que las clases son exactamente igual que nuestras clases presenciales. con la diferencia de que en vez de estar en el aula directamente, el alumno puede realizar la formación desde casa.

Las sesiones de clases tienen las mismas horas que las formaciones presenciales y además, el profesorado asiste al alumno en todo momento ya que las clases son video-presenciales, garantizando así el aprendizaje del alumno debido al constante seguimiento del profesorado y al elevado material videográfico que se le suministra al alumnado.

Te enumeramos las características más importantes que tiene este programa:

1. Todos nuestros docentes son profesionales en activo.
2. Formación video-presencial con asistencia 100% del profesorado.
3. Incluye paquete de software para realización de las prácticas en casa.

Requisitos mínimos para la realización del curso.

- PC con procesador mínimo de 4 núcleos de 64 Bits Intel Core i5 o AMD similar-Mac Pro, Mac Book Pro o IMac 1,4 Ghz Core i5 mediados del 2014 o posterior.
- Sistemas operativos Windows 7 y MacOS High Sierra o posteriores.
- 8Gb RAM 1600Mhz con sistema y 500Gb de disco duro SSD.
- Resolución de pantalla 1920x1080. Se recomienda el uso de 2 monitores para poder tener la clase en un monitor y el software en el otro.
- Monitores de audio o auriculares con tarjeta de sonido.
- Webcam y micro para la comunicación en clase.

OBJETIVOS

- En este entrenamiento plantearemos las diferentes herramientas de que disponemos en un entorno informático para poder realizar una producción musical profesional para posteriormente aplicar las técnicas habituales en su desarrollo, viendo procesos creativos musicales, mezcla y masterización del producto creado.
- Control de los software más usuales en la creación musical **Logic Pro X y Ableton Live**.
- Controlar uno de los paquetes de producción más conocidos y frecuentes en las producciones musicales de hoy de día **Native Instruments KOMplete**.

DIRIGIDO A

- El entrenamiento está pensado para dj's, productores musicales o músicos que quieran realizar producciones profesionales con las herramientas más actuales y las técnicas más destacadas de las producciones de música electrónica.
- Para DJ's que ya quieren empezar a pinchar sus propios temas en sus sesiones.
- Cualquier persona que quiera usar un ordenador como una herramienta de producción musical independientemente del estilo musical en el que quiera trabajar.

SALIDAS

- Productor de música electrónica.
- Creador de bandas sonoras para spots publicitarios, cortometrajes o cualquier producción audiovisual.

01

EL SOFTWARE Y HARDWARE DEL ESTUDIO DE PRODUCCIÓN MUSICAL.

En este módulo se mostrarán todos los fundamentos de la informática musical y el audio digital. La configuración del software anfitrión LOGIC PRO X y ABLETON LIVE, es determinante para poder crear música sin problemas durante el proceso y entender cual es el flujo y organización de todo el material musical.

Entender que tarjeta de sonido es mejor para nuestro trabajo específico de audio, tipos de controladoras, conexionado, monitores de escucha, gestión de la acústica de nuestro entorno de trabajo y muchos aspectos más, son muy importantes tenerlos en cuenta antes de sentarnos a producir para entender durante el proceso creativo, cual es la mejor opción para nosotros.

SISTEMAS INFORMÁTICOS DE PRODUCCIÓN MUSICAL

- Configuración del estudio de producción.
- Conexión de los sistemas de audio y midi.
- Sistemas informáticos para audio.
- Hardware de audio. Tarjetas de sonido, teclados controladores y disparadores.
- Monitores para la producción. Calibración y Sweet Point.

AUDIO DIGITAL

- Conversión A/D. Muestreo, cuantificación y codificación
- Conversión D/A. Dithering.
- Análisis de diferentes marcas de convertidores de audio.
- Tipos de conexiones y protocolos de audio digital.
- Archivos de audio digital.

FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN MUSICAL.

- Tipos de software para la producción y postproducción musical.
- Gestión musical de proyectos.
- Edición y grabación de audio.
- Producción con Loops. Chopping Audio.
- Creación de arreglos musicales.
- Grabación y edición avanzada MIDI. Secuenciación MIDI
- Grabación de bases rítmicas. Técnicas rítmicas.
- Mezcla básica. Ruteo y técnicas de mezcla.

EL SOFTWARE DE PRODUCCIÓN MUSICAL

- Configuración de Ableton Live
- Introducción a la filosofía de Ableton Live y Logic Pro X
- Ventanas de trabajo.
- La vista sesión y la vista arreglo.
- Creación de un proyecto.

02

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MUSICAL. ABLETON LIVE Y LOGIC PRO X.

Aprender a manejar una de las herramientas más usadas de la industria musical es determinante para posteriormente poder realizar una gran producción musical. Aquí estudiaremos ABLETON LIVE y LOGIC PRO X a fondo para crear cualquier estilo de música, desde una banda sonora de una película o spot publicitario, hasta un tema de Hip-Hop o electrónica para pista.

Como programa anfitrión, ABLETON LIVE y LOGIC PRO X da unas posibilidades infinitas en cuanto a herramientas de creación musical se refiere y aquí veremos como sacarle el 100% mientras produces la música que mas te guste.

CONFIGURACION DE ABLETON LIVE

- Gestión de las preferencias y configuraciones.
- Preferencias Look Feel
- Preferencias de midi
- Preferencias de audio
- Preferencias Record/Warp/Launch

EDICION EN ABLETON LIVE

- Organización de pistas.
- Automatizaciones. Envolventes y Lunch.
- Trabajo rítmico con tempo y rejilla
- Gestión de niveles de pistas y clips.
- Ruteo de la señal en el mixer.

EDICION AVANZADA DE MIDI Y AUDIO

- Creación de bases rítmicas
- Edición midi y creación de patrones rítmicos
- El Chopeo y la edición de audio para loops
- Trabajo de warp y pitch.

INSTRUMENTS RACK. AUDIO EFFECTS.

- Crea tus propios efectos e instrumentos.
- Personalización de bases con Drum Rack.
- Gestión de la cadena de audio.
- Macro controles y lista de cadenas.

03

SINTESIS ANALÓGICA. INSTRUMENTOS VIRTUALES.

Lá síntesis analógica es una ciencia compleja pero determinante para saber crear tus propios sonidos o modificar los ya existentes en tus instrumentos virtuales.

En este módulo se enseñará todo el recorrido de la señal dentro de un paquete de sintetizadores que la escuela facilitará al alumno al iniciar el curso para su aplicación práctica en los ejercicios de este módulo, mostrando los diferentes tipos de síntesis que nos podemos encontrar en cualquier sintetizador.

El manejo de instrumentos virtuales es de vital importancia para poder tener una amplia paleta de sonidos con los que trabajar en nuestras producción. Es por ello que entenderlos en profundidad, es muy importante si quieres sacar el máximo partido de ellos en tus creaciones musicales

FUNDAMENTOS DE MÚSICA PARA LA PRODUCCIÓN.

- La música en la producción. Escucha selectiva según estilos.
- Conceptos de notación musical.
- Tipos de acordes y escalas.
- Armonía para la producción.
- Estructura musical según los estilos musicales.

LOS INSTRUMENTOS VIRTUALES EN LA PRODUCCIÓN.

- Tipos de instrumentos virtuales.
- Samplers.
- Organización de Presets & Patches.
- La creación musical desde instrumentos virtuales.

SÍNTESIS ANALÓGICA.

- Tipos de síntesis. Substractiva, FM, AM, aditiva y granular.
- Ruteo de señal de audio en la síntesis. Ocilador, filtro y amplificador.
- Envolvertes y LFO.
- Síntesis modular.

APLICACIÓN PRÁCTICA EN PRODUCCIONES PROPIAS.

- En este módulo veremos como aplicar todos los conocimientos de síntesis y manejo de instrumentos virtuales sobre producciones propias del alumno que empezará a crear, dentro de su línea musical preferida, los temas propios sobre los que trabajaremos hasta el final del curso.

04

LA PRODUCCIÓN MUSICAL Y LOS ARREGLOS

Hacer una base de 4 compases no es muy complicado y seguramente, si ya te has iniciado en la creación musical, te cuesta mucho estructurar tus canciones y hacer desarrollos que llamen la atención y que no hagan aburrido tu tema.

Por eso, saber estructurar un tema y realizar los arreglos más óptimos hace que quieras volver a escuchar esa producción una y otra vez.

Si tus producciones te aburren y te cansas de ellas en poco tiempo, puede que le pase lo mismo a los oyentes hacia los que quieres dirigirte.

Aprende a hacer que tus temas creen interés conforme los escuchas y así conseguirás que las personas que oigan tus producciones, quieran saber algo más de ellas y especialmente de tí como productor.

ESTRUCTURA MUSICAL Y ARREGLOS

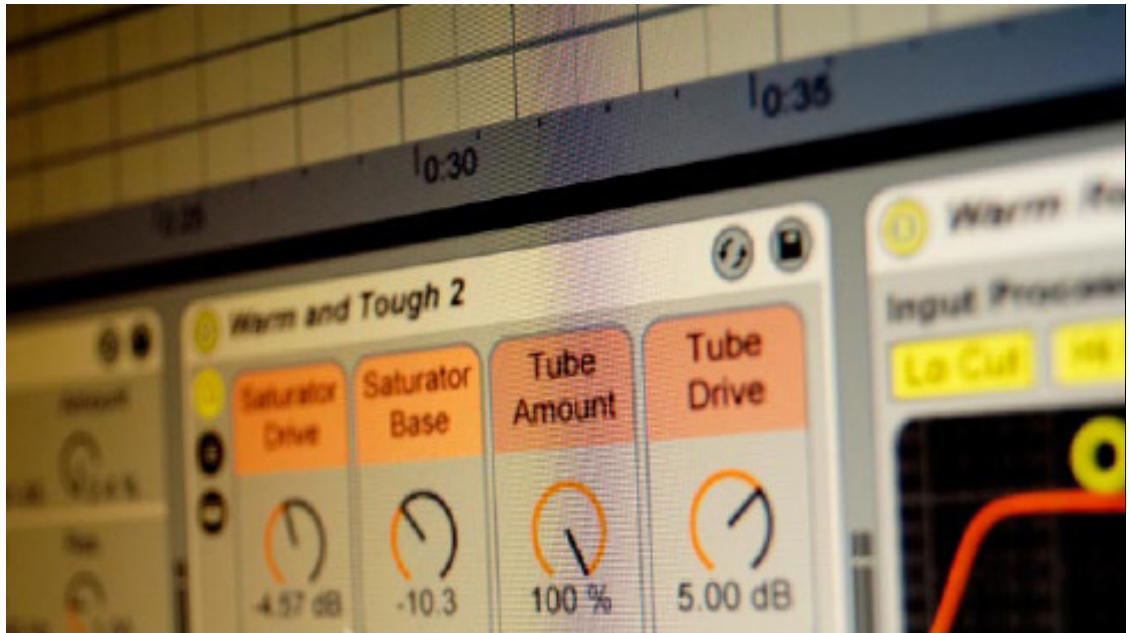
- Tipos de estructuras musicales
- Partes de la estructura musical. Estrofa, estribillo, puente.
- Creación de arreglos para “crear expectación”.
- Arreglos de bases rítmicas
- Arreglos de líneas de bajo
- Desarrollo y variaciones armónicas.

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS MUSICALES SEGUN ESTILOS.

- Evolución de las estructuras musicales
- Análisis de estructuras por estilos musicales.
- Aplicación práctica de estructuras sobre las producciones propias.
- Retoques finales del tema musical.

ARMONÍA Y COMPOSICIÓN MUSICAL

- Conceptos básicos de armonía.
- Teoría de la composición musical.
- Análisis de armonías de temas de éxito.
- Progresiones armónicas y orquestación.

05

PROCESADORES DE SEÑAL Y MEZCLA

Una vez creado tu tema musical debes plantearte, porque no suena como las producciones que oyes de tus artistas favoritos.

Puede que los sonidos que escogiste, el arreglo musical y toda tu estructura sea perfecta, pero llega el momento de valorar que importancia tiene cada uno de esos elementos dentro de la mezcla y ver como usar los procesadores de señal para conseguir un sonido espectacular en tu tema musical.

Aspectos como el control de la dinámica, el reparto frecuencia del espectro auditivo, la profundidad de la mezcla o el RMS final son aspectos que determinan como se oye tu mezcla de profesional.

Aquí no solo usaremos el paquete de plugins nativos de Ableton Live y Logic Pro X, sino que entregaremos también un paquete de plugins de mezcla y mastering al alumno para que pueda afrontar este proceso tan importante con la mejor de las garantías y poder conseguir, un sonido espectacular en sus mezclas.

PROCESADORES DE SEÑAL.

- Procesadores de dinámica. (Compresor, Puerta de ruido, Limitador, expansor, Compander, Enveloper,...)
- Procesadores de frecuencia. (Ecuiladores, Filtros, Gráficos, Paramétricos, Shelving, ...)
- Procesadores de tiempo o FX. (Reverb, Chorus, Flanger, Delay,...)
- Procesadores de tono (Alteraciones de Pitch, Correctores de afinación, Melodyne, Autotune).

TÉCNICAS DE MEZCLA

- Teoría de la mezcla musical
- Sweet Spot. Niveles de escucha de la mezcla.
- Monitorización de la mezcla.
- Ruteo de la señal de audio dentro de la mezcla
- Espectro frecuencial. Técnicas de EQ Hole.
- Uso del sidechain frecuencial y sidechain espacial.
- Relación de ganancias en la mezcla.
- Escucha selectiva y general.

TÉCNICAS DE MASTERING

- Filosofía del mastering
- Entrega de archivos de la mezcla para el mastering.
- Tipos de técnicas para el mastering.
- Cadena de audio en la masterización.
- Procesadores usuales en el mastering.

 C/Aljofaina, 4. 29018, Málaga

 +34 952 10 91 90

 info@schooltraining.es

 De lunes a viernes
De 10.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 21.00 h.

 Cómo llegar

Autobús de la EMT

Líneas 3 y 11. Parada "Padre Coloma"

Vehículo propio

Por autovía. Dirección Motril. Salida 246 "El Palo"

Desde el centro de Málaga. Por Avda. Juan Sebastián Elcano

