

25 OCT | 11 NOV | 2021
CURSOS TÉCNICOS

Producción sonora con Ableton Live

IMPARTE

JAVIER GARCÍA MELGAR (ANIMATEK)

Colabora: **JACOB RUIZ (JAKE R. KAISER)**

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 reciente integración de ableton con MAX FOR 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.

VCV RACK es un entorno de modular open source que pone a nuestra disposición muchas herramientas para aprender cómo funciona un sintetizador, sus más de 2000 módulos nos ayudará a comprender con ejemplos prácticos las bases de las síntesis sustractiva.

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.

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.
- Acercarnos al mundo de la programación orientada a objetos con la herramienta Max for live dentro de un entorno más familiar e intuitivo como es Ableton. Con Max 4 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 cara a una salida con enfoque profesional.

CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS

TEMA 1 - Introducción y Novedades Ableton Live 11

- Presentaciones y objetivos del curso.
- Novedades de Live 11.
- Conceptos del programa.
- Interfaz de Ableton Live y aspectos básicos de su configuración.
- Preferencias
 - Look&Feel
 - Audio
 - Link Tempo MIDI
 - File Folder
 - Liberia
 - Record / Warp
 - Plugins

TEMA 2 - Vista *Session* y Trabajo con MIDI y AUDIO

- Navegador y librería, cómo usar los *presets* correctamente.
- Tipos de pistas.
- Diferencias y uso práctico entre *Session* y Arreglo.
- Dispositivos.
- Elementos base de Ableton (clips).
- Pistas y Grupos.
- Como grabar nuevos clips.
- Edición MIDI.

- Manipulación MIDI (múltiples *Clips*) grabación a tiempo real con correcciones automáticas.
- Correcciones tonales.
- Dispositivos.
- Racks e Instruments Racks.
- Creación y uso de Drum Racks.
- Escenas.
- Acciones de seguimiento.
- Optimización de pistas para conseguir un mayor rendimiento.
- Medidores de carga de CPU.
- Audio Clips, warping y el potencial de la muestra de audio.
- 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).

TEMA 3 - Vista de Arreglo.

- Creación de una canción a partir de un *loop*.
- Localizadores.
- *Comping*.
- Pistas enlazadas.
- Manipulación de audio.
- Herramientas principales de la vista arreglo.
- Herramientas de Tiempo.
- Efectos de Audio en Ableton (Proceso de señales).
- Automatización y envolventes.
- De *Session* a Arreglo y VS.
- Exportación y sus opciones.

TEMA 4 - VCV RACK

- Instalación, optimización e Introducción.
- Armónicos y notas fundamentales.
- Voltajes en VCV.
- Atenuadores.
- Osciladores.
- V/Octava.
- VCAs.
- Osciladores.
- Secuenciadores Interesantes.
- Síntesis sustractiva.
- Plantilla Base como punto de partida.
- Grabación multipista.

TEMA 5 - MAX FOR LIVE

- Historia de MAX.
- Introducción a la programación orientada a objetos.
- Dispositivos destacados.
- Objetos básicos en Max.
- Integración de Max en Live.
- Creación de un sintetizador monofónico.
- Creación de un sintetizador utilizando BEAP.
- Comunicación con programas externos mediante MIDI y OSC.
- Creación de plantilla para comunicar Ableton con tabletas o *smartphones*.

TEMA 6 - MEZCLA Y MASTERING

- Niveles y panorama.
- Ecuación.
- Reverberación y espacio.

- Compresión.
- Limitadores.
- Creación de *presets* de *mastering* propios.
- *Mastering* final.
- Niveles óptimos para las plataformas como *spotify*, Apple Music, etc.
- Exportación.

METODOLOGÍA

Abordamos Ableton Live desde cero, buscamos como objetivo el manejo de sus herramientas para fines creativos explotando todas sus posibilidades, utilizaremos todo el potencial para crear composiciones originales, creativas y dinámicas.

La metodología se basa en una explicación de la materia y a continuación un ejercicio práctico para la comprensión y puesta en valor de la explicación. Proponemos una metodología basada en la comprensión, práctica, ejecución y reflexión.

PLAN DE TRABAJO

- En la primera semana del curso nos centramos en la parte más creativa, el MIDI donde los alumnos, desde básicamente el primer día, estarán probando sonidos y experimentando con sintetizadores y *loops*. (TEMA 1 y 2).
- La segunda Semana se hará más hincapié en la parte de audio, síntesis con VCV Rack y creación de dispositivos y usos muy concretos y específicos de Max for live. (TEMA 3 y 4).

Para la parte de mezcla y *mastering* contamos con un profesional y experto en la materia como es Jacob Ruiz que tiene una amplia experiencia en este ámbito. (TEMA 5).

Cada alumno presentará un proyecto individual de una canción terminada al final del curso, se propondrán además proyectos conjuntos de colaboraciones musicales de como máximo dos personas.

Tendremos tutorías individuales y grupales por la plataforma de Discord una vez a la semana, preferentemente los viernes según disponibilidad.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para la obtención del Certificado los participantes deben entregar los ejercicios y acudir a clases por lo menos un 75% del tiempo.

Una vez acabado el curso, los alumnos seguirán teniendo acceso a nuestro servidor público de Discord, en este servidor, hay unos foros donde podrán preguntar dudas y los profesores del curso o los demás usuarios responderán. La ventaja de Discord es que no tiene caducidad, y los alumnos tendrán soporte de por vida, o lo que dure el servidor activo.

Además los profesores proporcionarán sus correos para poder seguir manteniendo contacto.

Evaluación

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.

La evaluación del alumno será continua, se consultará el historial de ejercicios recibidos, se añadirán a una tabla de Excel.

Serán nuestros indicadores:

- Conocer cuáles han sido sus dificultades
- Identificar los errores y corregir de una manera activa
- Comprobar el tiempo que ha invertido en el ejercicio
- Esfuerzo e intentos para el logro de objetivos.

MATERIAL A APORTAR POR LOS PARTICIPANTES

- Ordenador portátil.

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.

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

