

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO DE PRODUCCIÓN MUSICAL

Adquiere las bases para abordar
una producción musical

IVÁN SALGADO

ivansalgado.es

Prólogo

A través de este curso, dirigido principalmente a músicos y estudiantes de música, el alumno conocerá y aprenderá las bases para abordar una producción musical, así como las herramientas de comunicación y difusión en el ámbito comercial.

El curso se divide en tres partes y tiene una duración de **3 trimestres**.

PRODUCCIÓN MUSICAL I

Conociendo el Software de Grabación

En la primera parte nos centramos en el uso y manejo del software de producción: **Pro Tools** o **Logic Pro X**. También abordaremos las bases para crear y personalizar un Home Studio. Las prácticas consisten en ejercicios que afianzan la comprensión de los conceptos adquiridos.

PRODUCCIÓN MUSICAL II

Grabación de Audio

La segunda parte está orientada a la captación sonora mediante el conocimiento de técnicas microfónicas básicas. Los ejercicios de este nivel constan de prácticas de grabación, que haremos con los recursos de nuestro Home Studio.

PRODUCCIÓN MUSICAL III

Procesamiento de Audio y Mezcla

En la tercera parte se establecen los conceptos básicos para el procesamiento de audio, la mezcla y el mastering. En este nivel, el alumno podrá escoger una o varias sesiones de grabación (semi-profesionales o profesionales) para ejercitar sus prácticas de procesamiento y mezcla.

Acerca de mi...

Comencé mis estudios de piano en el *Conservatorio de Música de Ourense* y posteriormente me formé en jazz y música moderna en *ESTUDIO, escola de música (Santiago de Compostela)*. En 2001 entré como pianista en el grupo de folk **Mutenrohi**, con el que toqué durante 6 años y grabé tres discos.

Como compositor, trabajé la escena acid jazz como organista hammond, liderando grupos como el septeto **Cinnamon Gum**, con el que edité 2 discos, o el cuarteto **Donatore di Groove**, con el que edité 3 discos, el último en colaboración con el cantante **Juan Rivas** y artistas como **Eumir Deodato**, **Massiel**, **Mastretta**, **German Coppini** y **Pablo Novoa** entre otros.

He trabajado como productor y compositor de bandas sonoras para largometrajes como “A paixón de María Soliña”, (Productora Faro), “O meu nome é Camba” (Productora Faro), Vigo 1972 (Arthur Gordon), Galicia 10 de Marzo (Arthur Gordon), además de otros trabajos musicales para audiovisual como “Tesouros do Camiño” (Arthur Gordon), “Laxeiro sempre Laxeiro” (Arthur Gordon), y otras músicas para spots y anuncios comerciales.

En 2016 y durante un periodo de tres años, me sumé a la banda del cantautor **David Prado** como pianista y co-productor para la grabación de los discos “Imáinate” (2017) y “El Viaje Perfecto” (2018).

Actualmente trabajo como profesor de Producción Musical y coordinador en **CEMU Profesional Estudio** (Santiago de Compostela).

IVÁN SALGADO

Contenidos

PRODUCCIÓN MUSICAL I – PRO TOOLS

01. CÓMO CREAR UN HOME ESTUDIO

- ¿Qué es un Home Studio?
- La acústica
- El mobiliario
- La escucha: monitores / auriculares
- Ordenador y software
- Teclado MIDI e Interface MIDI
- La tarjeta de sonido
- Micrófono
- Mesa de mezclas
- Otros accesorios

02. CONCEPTOS PREVIOS. FÍSICA DEL SONIDO

- ¿Qué es el sonido
- Frecuencia de sonido / Frecuencia de Muestreo
- Amplitud de sonido
- Timbre
- Resolución del sonido
- Formatos de archivos de audio
- Sonido digital y sonido analógico

03. INTRODUCCIÓN A PRO TOOLS

- Historia y sistemas de Pro Tools
- Software gratuito: Pro Tools Intro
- Sistemas Pro Tools

04. VISTA GENERAL DE PRO TOOLS

- ¿En qué versión de Pro Tools vamos a trabajar?
- Crear una nueva sesión
- Vista general de la pantalla de Pro Tools
- Tipos de pistas en Pro Tools
- Importación y exportación de archivos
- Atajos básicos de teclado
 - **EJERCICIO 1:** Samples y Loops

05. OPCIONES DE LAS VENTANAS PRINCIPALES

- Ventana de edición
- Ventana de clips
- Ventana de pistas
- Ventana de grupos
- Ventana de mezcla
- Uso de reglas
- Selector de Vista de Pista
- Barra de transporte
- Uso de listas de reproducción

06. EDICIÓN BÁSICA EN PRO TOOLS

- Modos de edición
- Uso de Fades
- Tempo y metrónomo
- Calcular el tempo de un pasaje sonoro
 - **EJERCICIO 2:** Identificar Beat

07. MIDI

- ¿Qué es y qué significa MIDI?
- Configuración general de MIDI
- Asignación de canales MIDI
- Opciones MIDI en la barra de transporte

- Ventana de edición MIDI
 - Selector de Vista en Pistas MIDI
 - Herramienta de lápiz
 - Cuantizar MIDI
 - Convertir MIDI a Audio
 - Ventana de Editor de Partituras
- **EJERCICIO 3:** MIDI e Instrumentos Virtuales

08. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PRO TOOLS

- Hardware
 - Motor de reproducción
 - Asignación de discos
 - Configuración de entradas y salidas
 - Configuración de sesión
 - Preferencias
 - Configuración MIDI
- **EJERCICIO 4:** Fondo Musical para Vídeo

09. FUNCIONES DE EDICIÓN

- Automatización de volumen
 - Automatización de plugins
 - Plugins de Audiosuite
 - Beat Detective
 - Elastic audio
 - Modo Safe Solo
- **EJERCICIO 5:** Cuantización con Beat Detective

Contenidos

PRODUCCIÓN MUSICAL I - LOGIC PRO X

01. CÓMO CREAR UN HOME ESTUDIO

- ¿Qué es un Home Studio?
- La acústica
- El mobiliario
- La escucha: monitores / auriculares
- Ordenador y software
- Teclado MIDI e Interface MIDI
- La tarjeta de sonido
- Micrófono
- Mesa de mezclas
- Otros accesorios

02. CONCEPTOS PREVIOS. FÍSICA DEL SONIDO

- ¿Qué es el sonido
- Frecuencia de sonido / Frecuencia de Muestreo
- Amplitud de sonido
- Timbre
- Resolución del sonido
- Formatos de archivos de audio
- Sonido digital y sonido analógico

03. INTRODUCCIÓN A LOGIC PRO X

- Introducción a Logic Pro X
- Requisitos para trabajar en Logic Pro X
- Características de Logic Pro X
- Instalación de software

04. VISTA GENERAL DE LOGIC PRO X

- Preferencias de Logic Pro X
- Ventanas principales de Logic Pro X
- Herramientas de Logic Pro X
- Editor de Partituras

05. EMPEZANDO TRABAJAR CON LOGIC PRO X

- Identificar Beat en Logic
- Grabación de Audio
- Creación de Pistas
- Creación de una canción desde cero
- Crear ritmos con Ultrabeat
- Baterías en Logic Pro X
- Exportar MIDI y Audio
- Utilizar el Área de Ciclo
- Iniciación al trabajo con Vídeo en Logic
- Atajos de teclado
 - **EJERCICIO 1:** Samples y Loops

06. EDICIÓN EN LOGIC PRO X

- Editor de Audio
- Automatizaciones
- Crear Canales Auxiliares y Automatizaciones
- Flex Time y Flex Pitch
- Edición MIDI
 - **EJERCICIO 2:** Identificar Beat

07. MODOS DE GRABACIÓN Y ORGANIZACIÓN

- Modos de Grabación
- Pistas globales y operaciones de tempo
- Cambiar Colores de Pista e Iconos
- Crear un Track Stack

- Memorizar Presets en Ajustes de Canal
 - **EJERCICIO 3:** Midi e Instrumentos Virtuales

08. EFECTOS E INSTRUMENTOS DE LOGIC PRO X

- Efectos de Logic Pro X
- Presets de Fábrica
- Plugins Externos
- Instrumentos de Logic Pro X
 - **EJERCICIO 4:** Fondo Musical para Vídeo

09. FUNCIONES AVANZADAS

- Fundidos de Entrada y Salida
- Modos de Automatización
- Cuantizar una Batería Acústica
- Reemplazo de Baterías Acústicas
- Separar Batería MIDI en Multi-pistas de Audio
- Crear Apple Loops Propios
 - **EJERCICIO 5:** Cuantización de Batería con Flex Time

Contenidos

PRODUCCIÓN MUSICAL II

01. MICRÓFONOS: TIPOS Y UTILIZACIÓN PRÁCTICA

- Introducción
- Diagrama polar / Direccionalidad
- Sensibilidad
- Ruido propio
- Respuesta de frecuencias
- Impedancia
- Nivel máximo de presión acústica (SPL)
- Tipos de micrófonos
 - **EJERCICIO 1:** Micrófonos. Condensador vs Dinámico

02. TÉCNICAS MICROFÓNICAS

- Definición de Fase
- Problemas de Fase
- Cómo corregir los problemas de Fase
- Técnicas microfónicas
 - **EJERCICIO 2:** Alineación de Fases

03. GRABACIÓN DE BATERÍA Y BAJO

- Grabación de batería
- Grabación de percusión
- Grabación de bajo
- Grabación de contrabajo

04. GRABACIÓN DE GUITARRAS Y CUERDAS

- Grabación de guitarras
- Grabación de otros instrumentos de cuerda

05. GRABACIÓN DE PIANO Y TECLADOS

- Grabación de piano
- Grabación de teclados
- Grabación de instrumentos amplificados

06. GRABACIÓN DE VOCES Y VIENTOS

- Grabación de voz
- Grabación de coros
- Grabación de instrumentos de viento
 - **EJERCICIO 3:** Grabación Acústica

07. PREAMPLIFICADORES

- ¿Qué son los preamplificadores?
- Breve historia de los preamplificadores
- Tipos de preamplificadores

08. INSTRUMENTOS VIRTUALES

- Instrumentos virtuales (VSTi)
- Tipos de instrumentos virtuales
- Uso de instrumentos virtuales
 - **EJERCICIO 4:** Instrumentos Virtuales Realistas

09. SAMPLER

- Sampling
- Historia del sampler

- ¿Qué es un sampler?
- Origen del sampler
- Estructura de un sampler

Contenidos

PRODUCCIÓN MUSICAL III

01. PROCESADORES DE AUDIO

- ¿Qué son los procesadores de audio?
- Tipos de procesadores de audio
- Procesadores de frecuencias
- Procesadores de dinámica
- Procesadores de dimensión o espacio

02. ECUALIZADORES

- Conceptos básicos
- Bandas de frecuencias
- Términos para el uso de los ecualizadores
- Tipos de ecualizadores
- Uso de los diferentes EQ
- Curvas de Fletcher & Munson
- Ecualización en la práctica

03. ECUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS

- Ecualizar una Batería
 - Ecualizar un Bajo
 - Ecualizar una Voz
 - Ecualizar Guitarras
 - Tablas de frecuencias
- **EJERCICIO 1:** Ecualización en la mezcla

04. COMPRESORES

- ¿Qué es un compresor?
- Conceptos de dinámica
- Funcionamiento de un compresor
- Historia y tipos de compresores

05. COMPRESIÓN DE INSTRUMENTOS

- Compresión en la práctica
 - Compresión de una batería
 - Compresión de un bajo eléctrico
 - Compresión de voces
 - Compresión de guitarras
 - Compresión de pianos y teclados
 - Técnicas de compresión
 - Tabla de compresión
- **EJERCICIO 2:** Compresión en la mezcla

06. LA REVERBERACIÓN

- ¿Qué es la reverberación?
- Historia de la reverberación
- Parámetros de la reverberación
- Cómo elegir la reverberación adecuada
- Tipos de reverberaciones

07. OTROS PROCESADORES DE EFECTOS

- Delay
 - Otros efectos de modulación: chorus, flanger y phaser
 - Otros tipos de efectos
- **EJERCICIO 3:** Reverberación y retardo en la mezcla

08. LA MEZCLA

- Consideraciones al hacer una mezcla
 - Proceso de mezcla
 - Ajustes de motor de reproducción en la mezcla
 - ¿Qué es un limitador y para qué sirve?
 - Aplicación de efectos
 - Paneo de audio
 - Sobre el cuidado del oído
- **EJERCICIO 4:** Proceso Final de mezcla

09. MASTERING Y FINALIZACIÓN DEL TRABAJO

- ¿Qué es un Máster?
- Unidades de medición de audio
- Proceso de mastering
- Mastering en Pro Tools