

GUÍA COMPLETA DE PRODUCCIÓN MUSICAL

CURSO DE PRODUCCIÓN MUSICAL

Adquiere las bases para abordar
una producción musical

IVÁN SALGADO

www.ivansalgado.es

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 First
- Sistemas Pro Tools
- Instalación de software

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
- Opciones MIDI en la barra de transporte
- Ventana MIDI

- Edición de valores MIDI
 - Herramienta de lápiz
 - Cuantización MIDI
 - 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
 - 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