

III≡ Ableton Certified Training Center

CURSO INTENSIVO DE PRODUCCIÓN MUSICAL CON ABLETON LIVE

Profesor Responsable: José Rendón (Music Production & Sound Design. Certified Trainer by Ableton [Ver Certificación](#)).

Habilidades Recomendadas: Conocimientos básicos de música, computación y audio.

Duración: 30 Hrs.

Nivel: Básico a Avanzado.

Cupo Máximo: 6 alumnos.

OBJETIVO GENERAL

Dominar las herramientas creativas y las técnicas necesarias para componer, grabar, remezclar, improvisar, producir y editar ideas musicales con Ableton Live. Live ha sido denominado como el “secuenciador que se puede tocar como un instrumento”, ya que a diferencia de otros secuenciadores, Live permite crear secuencias en tiempo real en el escenario o en el estudio. En este curso se aprende a usar la interfaz y sus diferentes vistas, así como las herramientas para grabar y editar tanto MIDI como Audio, síntesis y muestreo, procesamiento de señal y su aplicación tanto en el estudio como en vivo.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

- I. Crear/grabar/producir composiciones propias así como crear sesiones de Live a partir de Clips MIDI, Clips de Audio, Loops y muestreos para llevar a cabo un acto en vivo de improvisación, haciendo uso de las capacidades únicas de Live para grabar, mezclar, procesar y modular el sonido vía controladores externos en tiempo real.
- II. Comprender los principales dispositivos virtuales de Live para crear tus propias librerías de sonidos a partir del empleo de síntesis análoga, FM y técnicas de muestreo.
- III. Adquirir conocimientos fundamentales de la programación MIDI, aplicables en cualquier otro DAW o secuenciador MIDI.

III Ableton Certified Training Center

TEMARIO

I. Uso del Navegador

1. Uso de la herramienta de búsqueda.
2. Herramienta de pre-escucha.
3. Descripción de la librería de usuario.
4. Adición de otras carpetas.

II. Descripción de la vista de sesión “Session View”

1. Comprensión y uso de la vista de sesión.
2. Trabajando con clips.
3. Trabajando con las Escenas.

III. Estructura de los proyectos de Live

1. Creación de proyectos y sets.
2. Manejo de Archivos en Live.

IV. Uso de Dispositivos en Live

1. Descripción y uso de dispositivos de instrumentos en Live.
2. Uso de la opción “Hot-Swap”.

V. Grabación MIDI

1. Ajustes y preparación para grabación.
2. Modos de grabación.
3. Grabación con Quantización automática.
4. Improvisación musical en tiempo real en la vista de sesión.

III≡ Ableton Certified Training Center

VI. Grabación de Audio

1. Ajustes y preparación para grabación.
2. Latencia y soluciones.
3. Comprensión de la sección de entradas y salidas.
4. Grabación de audio en la vista de sesión.

VII. Descripción de la vista de arreglo “Arrangement View”

1. Comprensión y uso del “ArrangementView”.
2. Modos de grabación de Audio y MIDI en la vista de arreglo.
3. Grabación desde la vista de sesión a la vista de arreglo.

VIII. Descripción de la vista de clip “Clip View”

1. Descripción de las diferentes secciones de la vista de clip.
2. Edición de propiedades básicas de los Clips de Audio y MIDI.

IX. Edición MIDI

1. El editor MIDI.
2. Herramientas y técnicas de edición MIDI avanzada.
3. Cuantización detallada de los datos MIDI.
4. Uso, edición y creación de un “Groove Template”.

X. Uso de la herramienta “Warp”

1. Descripción de los tipos de algoritmos de “Warp”.
2. Comprensión de los pseudo marcadores y marcadores Warp.
3. Modificando la rítmica de un “Clip”.
4. Cuantización de un “Clip” de audio.
5. Uso de los comandos “Warp”.
6. Uso de la herramienta “Warp” como un efecto.

III≡ Ableton Certified Training Center

XI. Uso de las herramientas de conversión de audio a MIDI

1. Recomendaciones para una mejor conversión.
2. Conversión de grabaciones o muestreos de batería a MIDI.
3. Conversión de grabaciones o muestreos de melodías a MIDI.
4. Conversión de grabaciones o muestreos de acordes a MIDI.

XII. Técnicas de Muestreo con Simpler

1. Uso del dispositivo Simpler.
2. Aplicación de la síntesis substractiva al muestreo.
4. Diseño de sonidos.

XIII. Uso de los dispositivos “Racks”

1. Descripción de los “Racks”.
2. Creación de complejos procesos de señal con “EffectsRack”.
3. Creación de Síntesis multi-capa con “InstrumentRack”.
4. Uso del Velocity Switch y Key Switch en “Instrument Rack”.
5. Creación de complejos “Kits” de batería con “DrumRack”.
6. Asignación de parámetros a “Macros”.

XIV. Efectos MIDI

1. Creando patrones rítmicos con el dispositivo “Arpeggiator”.
2. Creando acompañamientos con los efectos “Chord” y “Scale”.

XV. Procesamiento de señal

1. Descripción de la vista de pista.
2. Trabajando con dispositivos de Efectos.
3. Flujo de señal en la vista de pista.

III Ableton Certified Training Center

XVI. El Mezclador o “Mixer” de Live

1. Descripción de las partes del mezclador y las tiras de canal.
2. Agrupación de “Tracks”.
3. Flujo de señal en Live.
4. Usando los Envíos y Retornos.
5. Remuestreo.
6. Uso de la opción “Freeze”.
7. Creando “Cues” para audífonos.

XVII. Envoltentes de Clip y Automatización

1. Creación y edición de “Fades”.
2. Mapeo MIDI y mapeo de teclado.
3. Grabación de automatización en la vista de sesión.
4. Envoltentes de “Clip” y diferencias con la automatización.
5. Grabación de automatización en la vista de arreglo.
6. Edición detallada de las envoltentes y la automatización.

XVIII. Exportación de Audio

1. Exportación de un Loop.
2. Exportación de un proyecto completo.
3. Exportación de elementos y contenido de Live.
4. Uso de la opción “Freeze” como herramienta de exportación.

BIBLIOGRAFÍA

- I. Ableton Live 8 and Suite 8: Create, Produce, Perform. K. Robinson & H. Singletary.
- II. Producing Music with Ableton Live. J. Perrine.
- III. Sound Design, Mixing, and Mastering with Ableton Live. J. Perrine.
- IV. Your Ableton Live Studio. C. Buono & J. Margulies.
- V. Ableton Live 8 Power!: The Comprehensive Guide. J. Margulies.

