

CURSO DE PRODUCCIÓN MUSICAL CON ABLETON LIVE 9

Profesor Titular: José Rendón (Ableton Certified Trainer by [Ableton](#)) [Ver C.V. ...](#)

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

Cursos Previos Recomendados: [Fundamentos de Audio](#) y [Fundamentos Musicales](#).

Requisitos: Presentar examen de nivelación on-line gratuito. [Ver enlace...](#)

Duración: 48 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.

OBJETIVOS 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.

EXAMENES

- I. Examen de Nivelación on-line (antes de iniciar el curso).
- II. Checkpoint 1 y 2 on-line (al finalizar cada mes).
- III. Examen Final Presencial-Teórico-Práctico.

TEMARIO

- I. Descripción de Live
- II. Instalación de equipo y software
- III. Uso del Navegador
- IV. Descripción de la vista de sesión "Session View"
- V. Estructura de los proyectos de Live
- VI. Uso de Dispositivos de Live
- VII. Grabación MIDI
- VIII. Grabación de Audio
- IX. Descripción de la vista de arreglo "Arrangement View"
- X. Descripción de la vista de clip "Clip View"
- XI. Edición MIDI
- XII. Uso de la herramienta "Warp"
- XIII. Uso de las herramientas de conversión de audio a MIDI
- XIV. Uso del dispositivo Impulse
- XV. Síntesis Substractiva con Analog
- XVI. Técnicas de Muestreo con Simpler
- XVII. Uso de los dispositivos "Racks"
- XVIII. Efectos MIDI
- XIX. Procesamiento de señal
- XX. El Mezclador o "Mixer" de Live
- XXI. Envoltentes de Clip y Automatización
- XXII. Exportación de Audio
- XXIII. Uso del protocolo "Rewire" en Live
- XXIV. Trabajando con Video
- XXV. Técnicas de improvisación en vivo

I. Descripción de Live

1. Descripción de los diferentes tipos de Live
2. Capacidades y conceptos de Live
3. Aplicaciones y usos de Live

II. Instalación de equipo y software

1. Instalación y encendido del equipo
2. Instalación de Live, dispositivos adicionales y Live Packs
3. Ajuste de preferencias de audio
4. Ajuste de preferencias MIDI
5. Optimización del sistema y latencia

III. 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

IV. 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

V. Estructura de los proyectos de Live

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

VI. Uso de Dispositivos en Live

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

VII. Grabación MIDI

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

VIII. 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

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

1. Comprensión y uso del “Arrangement View”
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

X. 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

XI. 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”

XII. 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.

XIII. 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 armonías o acordes a MIDI

XIV. Uso del dispositivo Impulse

1. Uso de la librería de fábrica
2. Descripción y uso del dispositivo Impulse
3. Creación de un Kit de batería original

XV. Síntesis Substractiva con Analog

1. Estructura de un sintetizador substractivo
2. Osciladores y formas de onda pura
3. Filtros y sus diferentes tipos
4. Amplificador y su envolvente
5. Envolventes de Tono y Filtro
6. LFO y los Moduladores
7. Categorías y Diseño de sonidos

XVI. Técnicas de Muestreo con Simplr

1. Historia y descripción del muestreo
2. Uso del dispositivo Simplr
3. Aplicación de la síntesis substractiva al muestreo
4. Diseño de sonidos

Uso de los dispositivos “Racks”

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

XVII. Efectos MIDI

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

XVIII. 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
4. Uso de los principales efectos de audio.
5. Uso de la opción “Side Chain”

XIX. 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

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

XX. 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

XXI. Uso del protocolo “Rewire” en Live

1. Descripción del protocolo Rewire
2. Uso de Reason en Live via Rewire
3. Uso del dispositivo “External Instrument”

XXII. Trabajando con Video

1. Formatos Recomendados
2. Importación de archivos de Video
3. Manejo del Track de Video
4. Uso de la función “Master / Slave” de los Clips

Técnicas de improvisación en vivo

1. Preparación de una composición para ejecución en vivo
2. Uso del comando “Consolidate Time To New Scene”
3. Uso avanzado de mapeo MIDI y superficies de control
4. Uso de “Dummy Clips”
5. Sincronización de Live con equipos externos
6. Control de Live con el iPad

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.