

TALLER DE MÚSICA

PRODUCCIÓN MUSICAL DIGITAL

Obra Social "la Caixa"

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	EL TALLER	4
	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	5
	PARTE PRÁCTICA TUTORIZADA	5
	PUESTA EN COMÚN	5
	PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS	5
3	PARA CONTINUAR DESPUÉS DEL TALLER	6
	AUDICIÓN ACTIVA	6
	COMPOSICIÓN	8

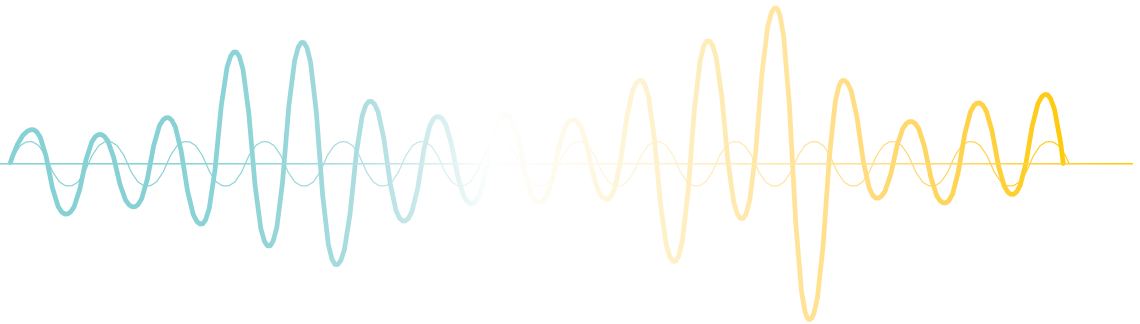
Edita: Fundación Bancaria "la Caixa"

Textos: Manuel Fernández Llorente / Josep Guallar

© de la edición de 2017, Fundación Bancaria "la Caixa"

© de los textos, los autores

1

INTRODUCCIÓN

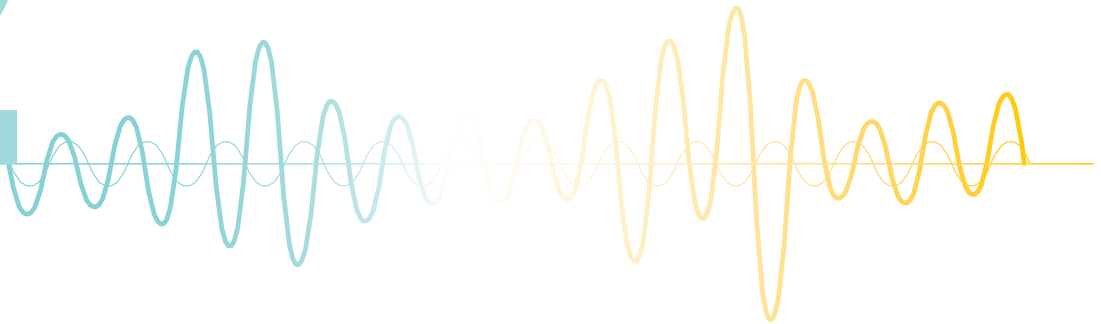
En la actualidad estamos viviendo una nueva era digital en la que poder desarrollar la creatividad adopta un papel fundamental para el desarrollo personal y profesional de las personas. Para poder desarrollar la creatividad tenemos que adaptarnos e integrar las nuevas tecnologías a nuestras necesidades.

Estamos rodeados de contenidos multimedia en el que la música y el sonido tienen un papel fundamental. El buen uso de Internet y las nuevas tecnologías nos dan la información y la posibilidad de poder desarrollar nuestra creatividad en un mundo global.

La música y el sonido son disciplinas fundamentales y un lenguaje mundial que todas las culturas tienen y entienden. Saber este lenguaje nos permite comunicarnos con personas de todo el mundo y poder compartir ideas, emociones, estilo de vida, trabajos, etc... Un lenguaje global que todos entendemos y al que podemos aportar y nos aportan conocimiento de otras culturas.

Mediante las nuevas tecnologías se nos abre un campo de posibilidades para poder desarrollarnos en el mundo global donde vivimos actualmente. Es muy importante conocer la tecnología y hacer un buen uso de ésta para tener los mejores resultados posibles en nuestras inquietudes.

2

EL TALLER

En este Taller entenderás los procesos y necesidades que existen para poder realizar una canción como las que escuchas normalmente.

Consiste en hacer una de las partes del trabajo que realiza un productor de música, la parte creativa. Mediante una lógica y una escucha activa se desarrolla un criterio de calidad musical y sonora.

Te proponemos producir una canción utilizando nuevas tecnologías y que la incluyas dentro de tu repertorio musical en tu móvil para que la puedas escuchar y compartir cuando quieras.

Nuestro objetivo es potenciar la creatividad mediante una lógica y una escucha activa. Sabiendo ésto, los requisitos y el contexto en que se realiza este Taller, desarrollar un criterio musical y de calidad de sonido. Entender la importancia de la lógica, matemáticas, armonía y composición, historia, humanidades, etc.... para poder desarrollar trabajos con sabiduría y criterio. Entendiendo el contexto en el que nos encontramos, conociendo nuevas herramientas tecnológicas y las necesidades que queremos cubrir, conseguiremos que nuestras inquietudes y lo que queramos exponer tenga el mayor éxito posible.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

¿Qué significa producir? ¿Que necesidades y objetivos tenemos para realizar este trabajo?

Mediante un pequeño debate entenderemos qué estilos de música estamos acostumbrados a escuchar. Mediante un análisis de diferentes músicas, de qué instrumentación se utiliza en cada estilo, su historia y desarrollo, nos dará un conocimiento a la hora de producir una canción y de desarrollar o mezclar diferentes estilos con criterio.

También mediante una escucha activa adoptamos un espíritu crítico con respecto a la música y a la calidad del sonido.

PARTE PRÁCTICA TUTORIZADA

Explicación de las nuevas herramientas que podemos utilizar hoy en día y sus requisitos para realizar una producción musical.

Dependiendo de los diferentes elementos elegidos por los alumnos, crearemos una lógica y plantearemos una escucha activa para poder interiorizar las diferentes opciones en composición, sonido, estructura, estilo y futuros tratamientos que se puedan utilizar para crear un arreglo con criterio. Todo esto y el conocimiento de las nuevas herramientas y las diferentes calidades que nos aportan, nos permitirá realizar una producción musical de la mayor calidad posible. El conocimiento de las nuevas tecnologías y el buen uso de internet nos permite difundir nuestra obra de una forma global, pudiendo colaborar y compartir conocimiento con personas de todo el mundo.

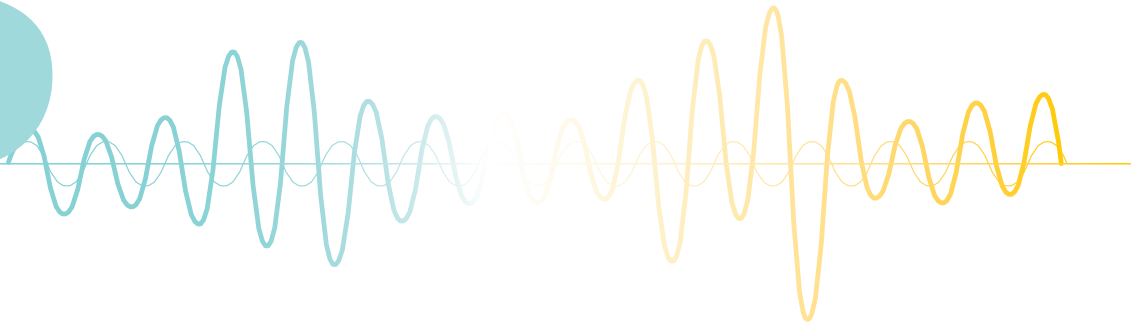
PUESTA EN COMÚN

La escucha y puesta en común de los trabajos que se realizan en la actividad es fundamental para obtener esa respuesta o feedback que cada artista necesita de su obra, para que el lenguaje este completo y que cada uno sepa entender una crítica y las diferentes aceptaciones de la obra por la sociedad. Esto alimenta las ganas de mejorar y seguir desarrollando la actividad.

PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS

Comentar programas y herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías para dar una visión general de los diferentes software y entornos que existen en la actualidad. Comentar la importancia de las matemáticas, armonía y composición, historia, humanidades y otras materias para que los alumnos se puedan desarrollar con sabiduría y criterio.

3

PARA CONTINUAR DESPUÉS DEL TALLER

A partir del trabajo realizado en el taller, podríais plantear a los alumnos continuar la misma experiencia profundizando en cada uno de los aspectos trabajados: audición analítica, creación-composición, comunicación y tecnología. Algunas sugerencias:

AUDICIÓN ACTIVA

Visitar la web del taller y hacer una actividad en clase de música basada en la audición de algunas de las piezas colgadas, tanto las que hemos compuesto nosotros como las de otros grupos, escuelas o años. Podéis proponer una serie de puntos que sirvan de guía de las audiciones:

¿Les gusta la pieza? – Tanto si la respuesta es SÍ como si es NO, tendrán que seguir haciéndose una serie de preguntas sobre ella.

¿La están escuchando en un equipo que tiene suficiente calidad sonora o en unos altavoces de baja calidad? Esto es importante. La calidad sonora o la falta de ella influye de forma determinante, igual que pasaría con las imágenes de una película, ya que si fueran borrosas, todo lo demás quedaría en segundo término. En un equipo correcto, el sonido no debe resultar molesto y hay que poder distinguir bien todo lo que suena. (Siempre que esté bien grabado y todo bien equilibrado desde el punto de vista musical, evidentemente.)

¿Podrían situarla en algún estilo, época o colectivo determinado? ¿Y en algún lugar del mundo? Si creen que es una mezcla, ¿pueden definir algunos de los elementos que la componen?

Que intenten hacer un esquema de la estructura global de la pieza, del tipo: introducción ambiental, solo de voz, ritmo, vuelve la voz y se varía, acaba bruscamente con un break de la batería, pero inesperadamente reaparece la voz durante unos segundos y luego se desvanece lentamente. Todo esto se puede situar gráficamente sobre una línea de tiempo con marcas en segundos.

¿Qué «textura» tiene? ¿Es siempre la misma o varía en el transcurso de la pieza?

Que profundicen en la audición y escuchen si hay elementos que se repitan, si hay variaciones de cualquier tipo de estos elementos, si hay contrastes, repentinos o más sutiles.

Por todo lo que se ha analizado, ¿creen que está equilibrada y es interesante?

Que hagan una valoración escrita de la pieza añadiendo un comentario personal.

Cuando estén escuchando música —la que les gusta o la que no tanto—, que APLIQUEN de vez en cuando estas ideas y otras que tengan o que les podáis dar vosotros. Pero que no olviden que también pueden disfrutar (y mucho) de la música desde el punto de vista físico (movimiento), sensitivo (el propio sonido) y emocional, sin tener que analizarla siempre.

Además de la audición de las piezas compuestas en el taller, también podéis proponer escuchar, analizar y tomar como fuente de inspiración para sus futuras composiciones otras músicas de corta duración, como, por ejemplo, la de anuncios de televisión, cortinillas entre programas o sintonías

de diferentes programas. Con todo esto les podéis plantear hacer de nuevo un análisis con todos los puntos propuestos más arriba, pero añadiendo, además, otros relacionados con la función que deben cumplir.

Música de publicidad:

- Que la analicen como hemos comentado antes, en todos sus aspectos constructivos.
- Que cierren los ojos, escuchen la música y piensen si ésta funciona suficientemente bien sola o si únicamente tiene sentido como apoyo de las imágenes.
- Una vez hecho esto, que procuren encontrar relaciones entre la música y las imágenes del anuncio: ¿Las potencia suficientemente? ¿Crea una atmósfera adecuada? Aun así, ¿pasa bastante desapercibida o se impone a las imágenes?

Sintonías de programas:

- Que hagan el mismo análisis del punto anterior para tener una clara conciencia de todo lo que pasa en la música, especialmente el tempo, el estilo, la instrumentación y la estructura.
- Que relacionen todos los elementos descubiertos en el análisis auditivo con el tipo de programa y el público al que va dirigido, e intenten describir qué sensación quieren producir y con qué elementos lo hacen, en caso de que no lo consigan.

Cortinillas (músicas muy cortas que sirven para pasar de una sección a otra dentro de la programación):

- Que hagan el mismo tipo de análisis, pero esta vez centrándose más en los recursos utilizados para conseguir algo con cierto sentido (son casi signos de puntuación) en tan poco tiempo.

Otro mundo muy interesante en el que también se pueden encontrar piezas de corta duración es en el campo de las músicas del siglo XX (y del XXI, claro).

COMPOSICIÓN

Pueden continuar con la composición tanto con tecnología como sin ella. Para hacerlo, pueden utilizar muchos sistemas, desde los instrumentos de que dispongáis en la escuela hasta ruidos que produzcan ellos mismos: todo es cuestión de organización y estructuración. Haced que piensen también en la posibilidad de la improvisación como medio muy similar en cuanto a las técnicas y los conceptos, pero «en tiempo real».

Algunas propuestas con y sin tecnología (o con poca):

Músicas de publicidad y sintonías

A partir de las ideas extraídas en las audiciones de las músicas de anuncios, sintonías de programas, fondo de videojuegos, cortinillas, etc., podéis plantear hacer unas composiciones de estos tipos:

- Escribir un guión del anuncio o del programa al que tengáis que hacerle la música.
- Determinar la duración, el carácter, el tempo y el estilo.
- Utilizar bucles de audio y un programa como Acid Xpress para realizar las músicas.

Ritmo minimalista

- Con percusión corporal, que monten una polirritmia de 3 contra 4 tiempos (repartiendo 3
- 4 golpes por el cuerpo). Tienen que ser conscientes de que el ciclo polirrítmico se repite cada 12 pulsaciones.

- Que se dividan los que hacen 3 pulsaciones en dos grupos y que hagan lo mismo los que hacen 4.
- Que monten un ritmo diferente con cada grupo, procurando cubrir los sitios que dejen vacíos los demás y «rellenándolos» con valores más breves (corcheas, semicorcheas, etc.).
- Que asignen sonidos diferentes a cada grupo y que estructuren la pieza como quieran (acumulación, de golpe y vaciar, combinaciones diferentes, etc.).
- Que lo graben, lo editen con algún programa libre, del tipo Audacity, y lo pasen al archivo de su móvil.

Pequeñas formas a partir de los conceptos de «idea», fórmulas de repetición y variación. Esto lo pueden hacer tanto con los instrumentos que tengáis en la escuela (afinados o no) como con la ayuda de programas como Acid Xpress o Audacity.

Si queréis continuar el trabajo realizado en el taller, lo podéis hacer usando una versión gratuita del programa que hemos utilizado (Acid) y paquetes de sonidos (bucles, básicamente), que también os podéis descargar de las siguientes webs:

Acid Xpress 3.0 –

<http://www.acidplanet.com/tools/>

Paquetes semanales de sonidos:

<http://www.acidplanet.com>

Finalmente, si disponéis de un *blog* o una web personal o de la escuela, podéis «publicar» sus composiciones, pasarlas a CD o «colgarlas» en sus móviles.