

I T A E

**INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
DE ARTES DEL ECUADOR**

DEPARTAMENTO DE VÍNCULO CON LA COMUNIDAD

**TALLERES DE CAPACITACIÓN CON EL PRESUPUESTO OTORGADO
ANUALMENTE POR LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**

**TALLER “PRINCIPIOS DE ABLETON LIVE E
INTERACCIÓN CON DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS”**

DIRIGIDO A ESTUDIANTES, DOCENTES Y PÚBLICO EN GENERAL

DEL 3 AL 7 DEL SEPTIEMBRE DEL 2018 (24 HORAS)

POR JOSÉ URGILÉS

2018

Antecedente:

Previo a este curso, el docente realizó un taller en el 2017 sobre los principios de manejo del *software* Ableton Live. Para este nuevo taller se realizará una profundización en el manejo del software con el uso de nuevas herramientas para interacción con sensores.

Descripción:

En este curso se desarrollaron los contenidos esenciales de Ableton Live aplicado a la producción de música y además un componente sobre el uso de sensores y aparatos electrónicos para potenciar la creatividad musical.

Las tres primeras sesiones del taller abordaron el uso de la interfaz, la vista de sesión y la diversas herramientas que provee el software, tanto para producción lineal y no lineal de sonido.

En una segunda parte se revisaron diferentes formas de trabajo con escenas, lanzamiento de sonidos y la interacción con sensores electrónicos. Esta última parte se desarrolló con herramientas como *Arduino*, *Makey Makey* y teléfonos celulares.

Objetivo General:

Conocer y usar las herramientas del *software* Ableton Live para la producción lineal y no lineal de música en diferentes géneros.

Objetivos Específicos:

- Conocer el contexto y características de Ableton Live dentro de la industria musical.
- Aplicar y usar la interfaz y herramientas que provee Ableton Live en su vista de sesión.
- Manejar diferentes técnicas para el lanzamiento de escenas y clips, con el complemento del uso de sensores y dispositivos electrónicos.

Justificación:

Ableton Live es el software actual con mayor alcance para la producción de música de forma lineal y no lineal. A través de los años, Ableton Live se ha

posicionado como uno de los software estándar en la industria musical. En la actualidad, el manejo de este programa es de suma importancia para los productores y músicos en formación, debido a que su potencial permite ampliar los conocimientos y posibilidades de creación e interpretación.

En los últimos años, mediante la integración de Max 7 (Cycling 74) y su plugin Max for Live, ha permitido integrar una plataforma de programación gráfica para la interacción con diferentes sensores y herramientas adicionales. Este particular ha fomentado el desarrollo creativo de nuevas interfaces y plugins creados por los propios usuarios. Con esta nueva perspectiva, en el curso se dará a conocer y explicar la aplicación de esta herramienta.

Beneficiarios:

Los beneficiarios principales serán los estudiantes de las carreras de producción de sonido y música, docentes y público interesado en la temática propuesta.

Metodología:

La clase parte de exposiciones magistrales y en segundo momento ejercicios que permitan alcanzar competencias sobre la aplicación y uso del software. Además los estudiantes cuentan con el Aula Virtual que provee toda la información de la clase para que pueda ser revisada en cualquier momento.

Las tutorías en clase son esenciales para la resolución de dudas e inquietudes, y en este sentido se promueve una interacción entre docente-estudiantes para mejorar el aprendizaje. Por cada sesión de dos horas se plantea un ejercicio personal que tiene el monitoreo del facilitador.

Cronograma de Actividades:

Sesión	Tema	Actividades y Contenidos	Fechas
1	Introducción y Configuración	Introducción. Revisión de Plataforma de Aula Virtual (Moodle). Configuración del Sistema Conexión con los componentes para el sistema de audio Introducción a Tecnología Musical III (Ableton	03/09/2018

		<p>Live)</p> <p>Configuración de las preferencias de audio</p> <p>Tipos de controladores, cables, micros, etc.</p>	
2	Interfaz / Clips MIDI / Clips Audio	<p>Interfaz</p> <p>Secuencia no lineal en la vista de sesión.</p> <p>Características.</p> <p>Explorando a través de "Live Browser"</p> <p>Cargando y reproduciendo clips (mover, copiar y pegar).</p> <p>Trabajando con las propiedades de los clips y escenas.</p> <p>Manejo archivos, clips, presets y "live browser"</p> <p>Búsqueda de clips y dispositivos</p> <p>Trabajando con proyectos y set de Live</p> <p>El manejo de archivos en Live</p> <p>MIDI clips</p> <p>MIDI. Uso y grabación. ¿Qué es un instrumento virtual?</p> <p>Grabación y sobregrabación MIDI</p> <p>Uso de Teclado de la Computadora (MIDI).</p> <p>Editor MIDI. Configurar la grilla. Selección y cuantificación.</p> <p>Clips de audio. Características.</p> <p>Edición en Transport. Warping</p> <p>Grabación en la vista de arreglo</p>	04/09/2018
3	Drum Rack / Efectos de Audio y MIDI	<ul style="list-style-type: none"> - Mapeo de tecla de teclado de computadora. - Mapeo de controles de Controlador MIDI - Simpler y Sampler. - Contestar cuestionario sobre videos. - Drum Rack - Características - Drum Rack - mapeo <p>Uso de Efectos</p> <p>Entiendo los ecualizadores y filtros</p> <p>Usando los compresores y procesadores de dinámica</p> <p>Uso de "Delay"</p> <p>Uso efectivo de reverberación</p> <p>Efectos MIDI Creación de patrones rítmicos con el efecto "Arpeggiator" Construyendo un fondo con los efectos "Chord" y "Scale"</p>	05/09/2018
4	Max for Live 1	<p>Introducción a Max/Msp</p> <p>Max for Live</p> <p>Descripción del plugin Connection Kit</p> <p>Configuraciones</p> <p>Arduino. Características</p>	06/09/2018

		Instalación de firmata en Arduino Uso de sensores: LDR y potenciómetros Uso de Servo Motor.	
5	Max for Live 2	OSC Características OSC Uso de TouchOSC Hardware adicional Make Makey littleBits™ Uso de la Cámara OSC Leap Motion JSON Dispositivos	07/09/2018

Horarios:

- Fecha de Inicio: 03/09/2018
- Fecha de Culminación: 07/09/2018
- Lunes a jueves de 14h00 a 18h30 y viernes de 08h30 a 13h00.
- Total de Horas: 24 Horas

Establecimiento:

- Lugar: Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador
- Dirección: Av. Quito y Bolivia

Responsables:

- Docente del Seminario: Mgst. José Urgilés Cárdenas
- Coordinación Académica General: Mgs. Mauricio Sani
- Departamento de Vínculo con la Comunidad: Tnlgo. Ronny Ramos
- Diseño: Mgs. Sarah Baquerizo
- Documentación: Tnlgo. Steven García

Recursos:

- Técnicos:
 - Computadores iMac y sus periféricos.
 - Interfaces de audio y teclados controladores MIDI.

- Escritorios y sillas, pizarrón, proyector infocus, marcadores y borrador.
- Red de internet para el curso.
- Programas: Ableton Live 9 o 10, Max 7 y Arduino
- Logísticos:
 - Laboratorio de Medios Digitales.
 - Transporte ITAE.
- Humanos:
 - Técnico asistente.

Ventajas:

- El laboratorio y el equipamiento son adecuados para el desarrollo del taller.
- La organización y cordialidad del personal administrativo.
- La predisposición de los estudiantes para aprender.

Desventajas:

- Las únicas desventajas fueron el servicio de internet y el cambio de horario del taller debido a una programación de la UArtes.

Recomendaciones:

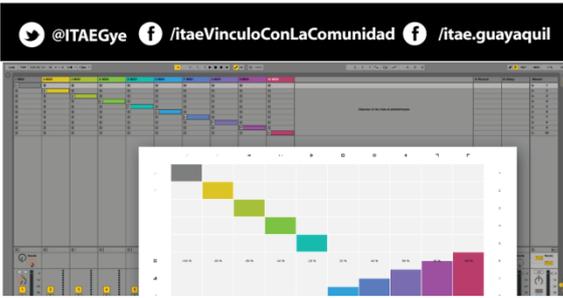
- En concordancia de lo anterior mencionado, corregir o solucionar los problemas de conectividad y cambio de horarios.

Resultados:

- Creación de 4 sesiones en Ableton Live tanto para vista de sesión como vista de arreglo, esto en el contexto de proyectos para la interpretación en vivo y para edición lineal.
- Construcción de escenas en Ableton y el lanzamiento con controladores MIDI.
- Elaboración de proyectos en Ableton Live que incluyan el uso de sensores y dispositivos electrónicos.
- Se realizaron alrededor de 10 programaciones con Max Msp y la vinculación del protocolo OSC.
- Además se incluyó el uso del celular y el dispositivo Makey/Makey.

Anexo:

T A L L E R

"ABLETON LIVE"

CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

27 AL 31
AGO 2018

LUNES A JUEVES
14H00 A 18H30
VIÉ: 8H30 A 13H00

SALÓN MEDIOS
DIGITALES ITAE

En este taller se revisarán los contenidos esenciales del software Ableton Live aplicados a la producción de música, empleando un componente sobre el uso de sensores y aparatos electrónicos para desarrollar la creatividad musical.

DICTADO POR: (CUENCA)
José Urgilés

DIRIGIDO A:
Músicos, artistas sonoros, productores musicales y audiovisuales.

INSCRIPCIONES:
Vínculo con la Comunidad
Del 13 al 18 agosto 2018
*Traer copia de Cedula.

REQUERIMIENTOS:
Acercamiento previo a la aplicación o experiencia en la manipulación del audio digital

CUPO: 12 Personas

INFO: 2590660 ext: 125
Av. Quito y Venezuela

vínculo con la
comunidad **ITAE**

- G R A T U I T O -

Afiche Promocional del Taller.

Registro Fotográfico:

Fotografías de las clases y del grupo al cierre del taller.