

DEPARTAMENTO DE VÍNCULO CON LA COMUNIDAD

TALLERES DE CAPACITACIÓN CON EL PRESUPUESTO OTORGADO ANUALMENTE POR LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

TALLER:

INSTRUMENTOS VIRTUALES RÍTMICOS: OPERATIVIDAD, PROGRAMACIÓN, CREACIÓN Y DESARROLLO DE SUS LIBRERÍAS SONORAS.

DIRIGIDO A PÚBLICO EN GENERAL Y PROFESIONALES DEL MEDIO
DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (30 HORAS)
POR DAVID DOMÍNGUEZ

Descripción:

La propuesta de este taller nace de la necesidad de investigar, expandir y profundizar los conocimientos en el campo innovador de la producción musical para el artista Ecuatoriano.

Por medio de la metodología teórico/práctica el asistente se facultará con el manejo de estaciones de trabajo digitales, técnicas de programación MIDI, creación y manipulación de librerías de samples, identificará las funciones de todos los elementos de la batería, además de desarrollar un criterio rítmico y musical de la interpretación del instrumento, logrando así la simulación humana en la inserción de arreglos rítmicos en obras musicales.

Este taller estuvo dirigido para todos los que realizan sus proyectos en espacios reducidos que no cuentan con un tratamiento acústico profesional y/o tienen limitantes del equipamiento necesario como micrófonos, preamplificadores, procesadores dinámicos, ecualizadores y demás. Siendo estos obstáculos para alcanzar un nivel de producción profesional al momento de realizar una optima grabación de la sección rítmica.

Objetivo General:

Capacitar a los participantes en el proceso de programación de "Instrumentos Virtuales Rítmicos", mediante técnicas avanzadas de simulación realista de interpretación humana, usando como medio el protocolo MIDI y la creación de bancos sonoros mediante la grabación de audio.

Objetivos Específicos:

 Desarrollar el conocimiento y la destreza en la programación MIDI explorando los diferentes principios de simulación de interpretación humana con técnicas prácticas mediante el manejo de distintos softwares.

 Creación de librerías de baterías acústicas para ser usadas en la programación de sistemas samplers, permitiéndole al participante obtener un resultado profesional, único y competitivo en sus producciones musicales.

Justificación:

Con este curso se busca establecer nuevas guías, recursos y soluciones prácticas para los estudiantes de producción musical y profesionales del medio que enfrentan limitantes durante el desarrollo de sus proyectos artísticos, logrando a través de técnicas innovadoras alcanzar un alto nivel en la producción musical nacional.

Antecedentes:

En los anteriores años se han realizados talleres que han abordado la capacitación específica de distintos procesos de producción, edición y mezcla de sonido, despertando en los participantes las ganas de querer cubrir nuevas áreas de conocimiento que les sean útiles en su desarrollo como profesionales.

Metodología:

Cada clase tuvo 3 horas de duración, y se estructuraron de la siguiente manera:

- Presentación de conceptos teóricos y reseñas históricas.
- Demostración, Análisis y Debate de la tecnología aplicada a la producción rítmica-musical.
- Práctica del conocimiento impartido operado por los asistentes.

Se presentó material audio-visual de refuerzo, el cual sirvió para analizar y debatir en clase las diferentes técnicas, dinámicas y criterios que se pueden aplicar en la simulación de la interpretación humana con un instrumento virtual rítmico.

Durante el transcurso del taller se formaron grupos para consolidar el conocimiento adquirido y resolver imprevistos con mayor destreza en un proyecto final integrador, que llevaron a cabo los asistentes bajo la supervisión del tutor.

Cronograma de Contenidos:

• **SEMANA 1:**

- Historia del MIDI en la producción musical enfocada a la programación de ritmos Rock, Pop y Electrónica.
- Presentación de ejemplos de los primeros secuenciadores MIDI (Yamaha QX27) y actuales (Yamaha Motif 6) y su funcionamiento, explicando los parámetros básicos como Grabación, Quantize, Merge y Almacenamiento de memoria (Vía Cassettes).
- o Diagramas de GM (General MIDI) para Batería.
- o Interconexión MIDI entre computadores y sintetizadores o baterías eléctricas.
- Programación en Software (Pro Tools y Logic Pro) analizando funciones como Velocity, Swing y Lenght y su nomenclatura en el lenguaje MIDI.

• **SEMANA 2:**

- Mapping (Asignación y Distribución de sonidos en el rango de un teclado o PAD por notas musicales o números de lenguaje MIDI).
- Características del software de ToonTrack "Superior Drummer 2" analizando parámetros como Ataque, Decay, Sustain, Release. Manejo de la memoria RAM. Mezclador de audio y sus plugins de insertos. Modos de exportar: Bounce o Canales individuales. Parámetros de mezcla de filtración en cada micrófono.
- Presentación de softwares KONTAKT, Logic Drummer, SSD entre otros. Ventajas y desventajas de diferentes tecnologías.
- Grabación de batería acústica a cargo de los asistentes para formar la primera librería, importación y mapping de samples al ESX24 de Logic Pro, creando así el primer instrumento en clase.
- Pruebas de interpretación vía Sintetizador y Controlador tipo PAD con conexión USB.

• SEMANA 3:

- o Ejercicios de planificación y análisis para registro de baterías acústicas.
- Selección de micrófonos y técnicas de grabación.
- Setup de consola de audio e interface de grabación a cargo de los asistentes.

 Registro sonoro de batería MAPEX interpretada por Xavier Soto en el "Estudio de Grabación" del ITAE a cargo de los asistentes.

• **SEMANA 4:**

- Setup de grabación en exteriores. (ITAE)
- Registro sonoro de batería MAPEX interpretada por David Domínguez en el "Salón de Grabado" del ITAE a cargo de los asistentes.
- Setup de grabación de exteriores. (Centro Cívico)
- Registro sonoro de batería DW interpretada por Christian Morales en el "Teatro Laboratorio" del ITAE a cargo de los asistentes.

• SEMANA 5:

- Análisis y Edición de Tomas registradas en el Estudio de Grabación utilizando el software Pro Tools 12 a cargo de los asistentes.
- Creación de instrumentos con 16 canales independientes con layer/capas de hasta 8 intensidades diferentes para ESX24 manipulando los parámetros: Groups, One Shot, Volumen, Pan, Outputs, Fade In/Out, Reverse, Velocity. Todo realizado por los asistentes del taller en dos computadoras simultáneamente.

Recursos:

Humanos

o Docente: David Domínguez

Asistencia Técnica: Wilar Soto

Diseño y Comunicación: Sarah Baquerizo

Documentación: Steven García

o Gestión: Ronny Ramos

Logísticos

- Estudio de Sonido
- o Parlantes, cables, regletas.
- Teclado controlador MIDI.
- Batería acústica.
- Micrófonos
- Pizarra, marcadores y proyector.

Ventajas:

Se contó con espacios físicos adicionales a los programados para el registro de las librerías como el Aula Experimental del ITAE y el Mini Teatro dentro del Centro Cívico gracias a la gestión de Ronny Ramos y autoridades del ITAE.

Desventajas:

Lastimosamente no hubo aire acondicionado en el Estudio de Grabación durante todo el taller, causando insatisfacción y distracción entre los asistentes por la falta de ventilación

Recomendaciones:

Se recomienda la realización de un segundo taller, ya que la propuesta original fue de 54 horas y debido al reajuste muchos temas quedaron fuera, como la personalización de interfaces de software, grabación de otros elementos rítmicos como congas, bongos, timbales etc.

Resultados:

La duración del taller fue de 30 horas, de modalidad presencial. Cada clase tuvo 3 horas de duración y se impartió 2 veces por semana.

Se logró establecer un conocimiento sólido sobre el proceso de la creación y manejo de los Instrumentos Virtuales Rítmicos, desde la planificación y desarrollo de los mismos.

Repasando la historia del lenguaje MIDI y sus funciones actuales se dejó en claro las ventajas de su uso en la producción musical profesional.

Los participantes fueron alumnos de producción musical y profesionales del medio, la instrucción fue amplia y buscó enriquecer el conocimiento de todos los niveles.

La participación constante de los asistentes hizo que la tarea de evaluación del proyecto final se dé a cada paso del proceso, surgiendo así soluciones a los problemas logísticos o técnicos que se dieron a lo largo del taller en un ambiente de camaradería.

Como resultado del taller se realizó el registro de 3 librerías completas para ser editadas en una próxima edición del taller.

Anexos:

Afiche Promocional

El profesor David Domínguez revisando que todo esté listo. (Fig.1)

Estudiantes y profesionales del sonido atendiendo el taller. (Fig.2)

Salón equipado con todas las herramientas físicas y digitales necesarias. (Fig.3)

Explicación con equipos reales. (Fig.4)

Los alumnos ejecutando en clases lo aprendido. (Fig.5)

El docente dando instrucciones al equipo de trabajo. (Fig.6)

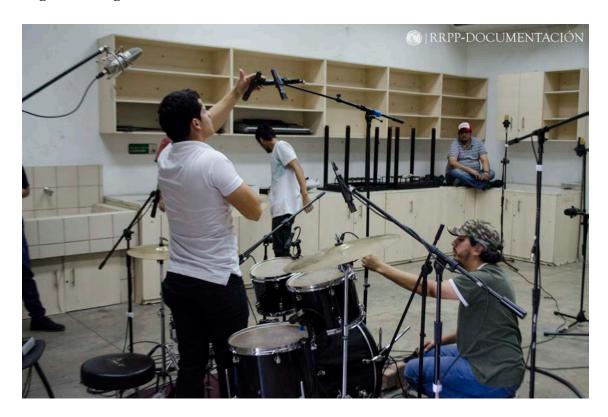

Revisión y ajuste de la microfonación. (Fig.7)

Utilización de equipos profesionales para las actividades propuestas. (Fig.8)

Instalación de micrófonos para el muestreo. (Fig.9)

Conexión de equipos para grabación en exteriores. (Fig.10)

Revisión en clases de las muestras tomadas. (Fig.11)

Selección y clasificación de las muestras. (Fig.11)

Uso de las galerías de sonido a través de una batería eléctrica. (Fig.12)

Trabajo de aplicación en equipo. (Fig.13)

El Profesor Domínguez firmando los certificados de los asistentes. (Fig.14)

Foto grupal con los participantes del taller. (Fig.15)