

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN EN ABLETON LIVE

1- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

En el pasado, las Estaciones de Trabajo de Audio Digital (DAW) por sus siglas en inglés (Digital Audio Workstation) eran utilizadas solo por ingenieros de audio con equipos inaccesibles para la mayoría de las personas. Pero durante los últimos 10 a 15 años, los DAW y el acto de grabar música han pasado de ser un lujo de unos pocos a estar disponibles para las masas.

¿Qué es Ableton Live?

Ableton Live es un software de producción, composición y mezcla en directo. Live es un software veloz, fluido y flexible para la creación y musical. Se ha consolidado como principal DAW en muchos géneros musicales. Su uso está muy extendido dentro la producción de música electrónica.

Live viene con una colección versátil de instrumentos, sonidos, kits y loops para crear cualquier tipo de música y proporciona un complemento completo de efectos para modificar y procesar su sonido.

Utilizado por una gama extremadamente amplia de creadores de música, **Ableton Live** no solo facilita el trabajo de ingenieros, productores y compositores en entornos de estudio profesionales, domésticos y móviles, sino que también es una plataforma poderosa para músicos en vivo y una de las mejores opciones para la producción de música electrónica.

Empezó en el 2001 como un software para la música en directo, pero con el tiempo demostró que no solo era una buena opción para crear música, sino que era un sistema sobresaliente tanto para la edición como para la posproducción de música de todo tipo.

Su interfaz de usuario consiste en una sola ventana con diferentes secciones. La sección principal se divide en dos tipos de vistas. La primera (**Vista Session**) sirve para disparar en cada pista fragmentos de audio o MIDI llamados clips. Su objetivo es realizar sesiones en directo o grabaciones improvisadas. La segunda vista (**Arrangement**) muestra una secuencia con una regla de tiempo al estilo de un secuenciador tradicional.

Ableton Live es sin duda uno de los DAW más populares de la industria.

Novedades de Ableton 10

En este [vídeo](#) conocerás las novedades de Ableton Live 10 y te permitirá ver todas las posibilidades del programa:

<https://www.youtube.com/watch?v=Z9Ku5ptjzKw&feature=youtu.be>

2- INDICAR EL PROPÓSITO DEL CURSO

En el Curso de **INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN EN ABLETON LIVE** te iniciarás en el mundo de la producción en este DAW y conoceremos las primeras funcionalidades.

Aprenderás a manejar la plataforma Ableton Live desde cero, identificaremos las funciones de cada una de las ventanas básicas del software. Aprenderemos a grabar, componer e interpretar música con tu computadora dentro de Ableton Live y a personalizar nuestra plataforma para que sea lo más cómoda posible a la hora de trabajar; así mismo aprenderemos los efectos básicos que necesitamos para lograr una gran producción.

Se explorará algunas de las funciones más poderosas y útiles de Live: programación MIDI, grabación de audio, deformación y procesamiento, edición en loops, mezcla básica, interpretación MIDI, y administración de archivos. Con la intención de seguir creciendo para aquellos que son nuevos en Ableton Live y / o DAW en general, este curso proporcionará una sólida base de conocimientos para llevar sus ideas musicales desde la concepción hasta la grabación final.

Requisitos:

- Se requiere la versión de Ableton Live 10, se puede utilizar la versión de prueba de 90 días.
- Puedes usar PC Windows o Mac OSx.
- Si dispones de un controlador MIDI y una tarjeta de sonido, podrás sacar aún más provecho al curso.

Nota:

*Si no posees Ableton Live 10, puede descargar la versión de prueba gratuita de Ableton Live. La versión de prueba te permitirá guardar y exportar tu trabajo durante 90 días.

*Si no posees una tarjeta de sonido puedes descargar el driver **ASIO4ALL** que te ayudará a lidiar con la latencia de tu computadora.

Si usa la versión de prueba de Ableton Live 10, no la descargue hasta que el curso esté programado para comenzar.

Links de descarga:

<https://www.ableton.com/en/trial/>

<http://www.asio4all.org/>

Público objetivo: Es un curso inicial que no requiere conocimientos previos, es perfecto para músicos, arreglistas, compositores y toda persona que quiera plasmar sus ideas y crear su música con un flujo creativo.

3- INDICAR LOS PUNTOS A DESARROLLAR DENTRO DEL CURSO (TEORÍA, TÉCNICAS DE EJECUCIÓN, ETC)

A lo largo de 12 lecciones de este curso te guiaré **paso a paso para que puedas dominar Ableton Live desde cero** y así poder tener las **herramientas básicas** para empezar a producir. El curso es interactivo se compartirá la pantalla para que puedas ver todos los movimientos sin perderte ningún detalle a la vez me podrás ver y resolveremos cualquier duda mientras se explica cada tema.

Se avanzará cada tema a medida del aprendizaje del alumno. También tendrás acceso a material extra para que puedas practicar fuera de clase y así afianzar más tus conocimientos.

Contenido del Curso:

Clase N° 1 - Conceptos Básicos de Audio Digital

- 1.1 Estaciones de trabajo de Audio Digital
- 1.2 A qué llamamos Latencia
- 1.3 Qué es ASIO y ASIO4ALL
- 1.4 Frecuencia de Muestreo
- 1.5 Profundidad de Bits

Clase N° 2 - Familiarízate con la interfaz

- 2.1 Vista Sesión y Vista Arrangement
- 2.2 La Barra de Herramientas
- 2.3 Personalizando la Interfaz
- 2.4 El Explorador
- 2.5 El Metrónomo

Clase N° 3 - Vista Sesión

- 3.1 Canales de audio, MIDI, Retornos y Master
- 3.2 Controles principales: Faders, Pan, Solo, Mute y Armado de una pista
- 3.3 Funciones Sends, Monitor in, Auto y Off, y configuración de entradas y salidas
- 3.4 Insertar Clips

Clase N° 4 - Trabajando con Clips de Audio

- 4.1 Configurando las Preferencias de Audio
- 4.2 El editor de Samples
- 4.3 Modificación de Samples
- 4.4 Cómo funciona el Warp de Audio
- 4.5 Automatización en la Vista Sample
- 4.6 Configuración de entradas y salidas
- 4.7 Grabación de Audio Externo
- 4.8 Tipos de monitorización (monitor in, auto y off)
- 4.9 Principales Efectos de Audio
- 4.10 Creando Escenas (Introducción)

Clase N° 5 - Trabajando con Clips, Efectos e Instrumentos Midi

- 5.1 Qué es el MIDI
- 5.2 Creación de Midi Clips
- 5.3 Modo Loop para Midi
- 5.4 Instrumentos Virtuales de Ableton Live
- 5.5 Atributos del MIDI: Velocidad y Pitch
- 5.6 Efecto espejo e invertir notas MIDI
- 5.7 Modo Legato
- 5.8 Duplicar el Loop

Clase N° 6 - El Piano Roll y sus Funciones

- 6.1 Cómo insertar, borrar y desactivar notas
- 6.2 Cómo recortar el clip y activar la preescucha
- 6.3 Ajustar la rejilla y la velocidad
- 6.4 Cómo grabar MIDI con el teclado QWERTY
- 6.5 Cómo grabar MIDI con un Controlador MIDI (Teclado externo).
- 6.6 Modo Captura de ideas MIDI
- 6.7 Editar Automatizaciones
- 6.8 Cuantización

Clase N° 7 - Uso del teclado QWERTY y Controladores MIDI

- 7.1 Usando el teclado de la computadora para controlar Ableton Live
- 7.2 Configuración de Controladores MIDI
- 7.3 Controlando Ableton Live con Controladores MIDI
- 7.4 Mapeando Instruments Racks
- 7.5 Mapeando envíos y retornos

Clase N° 8 - Introducción a la Grabación

- 8.1 Trabajando con escenas
- 8.2 Tipos de Lanzamientos de Clips (Launch)
- 8.3 Usando los envíos y retornos de Efectos
- 8.4 Lanzando escenas con diferentes BPM
- 8.5 Grabando Sesión y modificando en vivo parámetros de Instrumentos y Efectos con Controladores Midi Externos (Teclado MIDI Behringer UMX49, Launch Pad para lanzar escenas y Launch Control para variar envíos y retornos de Efectos)

Clase N° 9 - Vista Arrangement (Arreglo)

- 9.1 Un paseo por la Vista de Arreglo
- 9.2 Localizadores para Audios
- 9.3 Activar el modo Loop
- 9.4 Para que sirven las herramientas zoom, follow, H y W, fades, etc.
- 9.5 Shorts Cuts (Atajos con el teclado)

Clase N° 10 - Edición en la vista Arreglo

- 10.1 Edición de Samples: Cortar, pegar, duplicar, dividir, consolidar, etc.
- 10.2 Fundidos como automatización de volumen
- 10.3 Grabación y Edición MIDI
- 10.4 Sobrescribir Nuevas pistas
- 10.5 La Automatización en la Vista Arreglo
- 10.6 Estructura Básica de un Track

Clase N° 11 - Usando Plug-ins Externos

- 11.1 Instalación de Plug-ins
- 11.2 Configuración en Preferencias
- 11.3 Plug-ins Externos de Efectos
- 11.4 Plug-ins Externos de Instrumentos
- 11.5 Instrument Rack y Audio Effect Rack de Ableton Live

Clase N° 12 - Exportar y Renderizar un Track

- 12.1 Recopilar todo y guardar correctamente
- 12.2 Localizadores en su lugar antes de exportar
- 12.3 Formatos de Audio
- 12.4 Opciones de renderización, profundidad de bits, frecuencia de muestreo, MP3 y dither
- 12.5 Conclusiones