

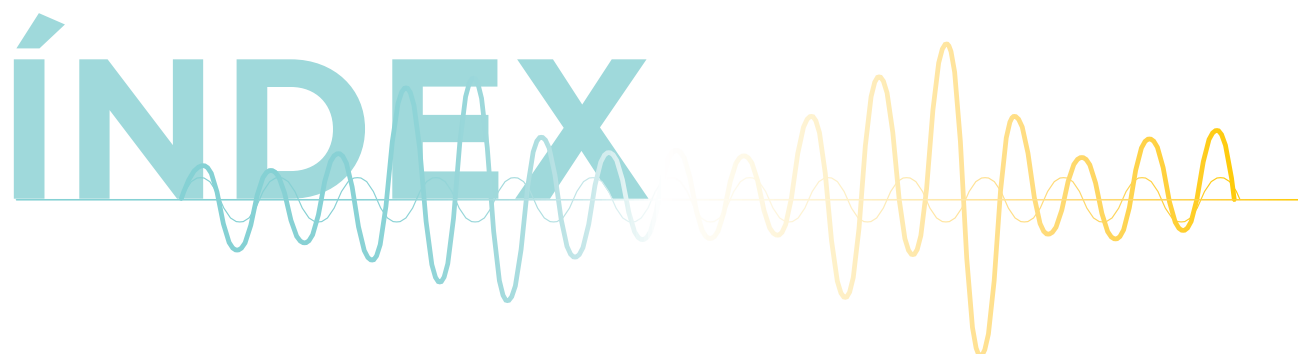
TALLER DE MÚSICA

PRODUCCIÓ MUSICAL DIGITAL

Obra Social "la Caixa"

ÍNDEX

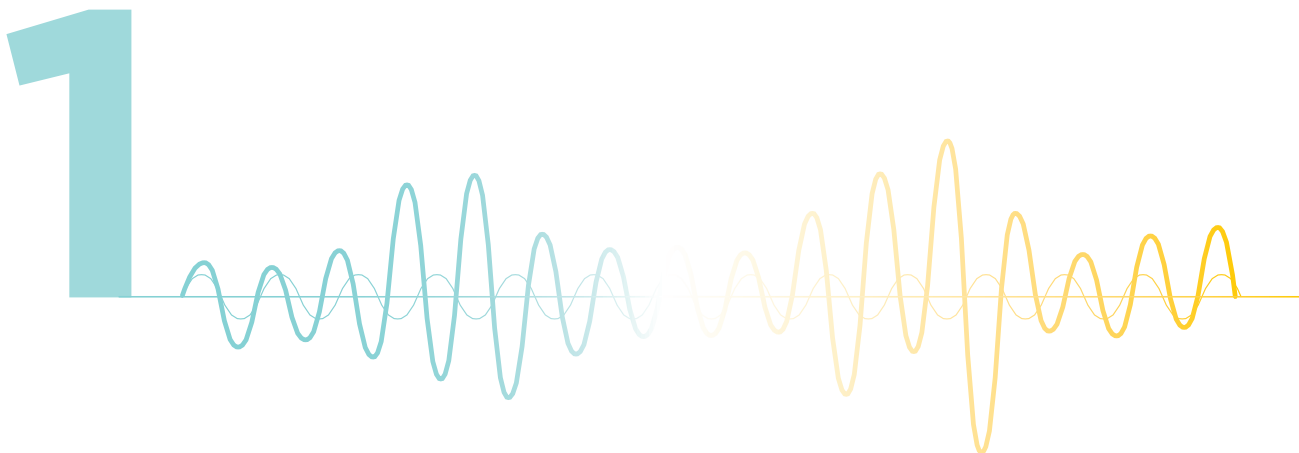
1	INTRODUCCIÓ	3
2	EL TALLER	4
	CONTEXTUALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT	5
	PART PRÀCTICA TUTORITZADA	5
	POSADA EN COMÚ	5
	PROGRAMES I EINES	5
3	PER CONTINUAR DESPRÉS DEL TALLER	6
	AUDICIÓ ACTIVA	6
	COMPOSICIÓ	8

Ho edita: Fundació Bancària "la Caixa"

Textos: Manuel Fernández Llorente / Josep Guallar

© de l'edició de 2017, Fundació Bancària "la Caixa"

© dels textos, els autors

INTRODUCCIÓ

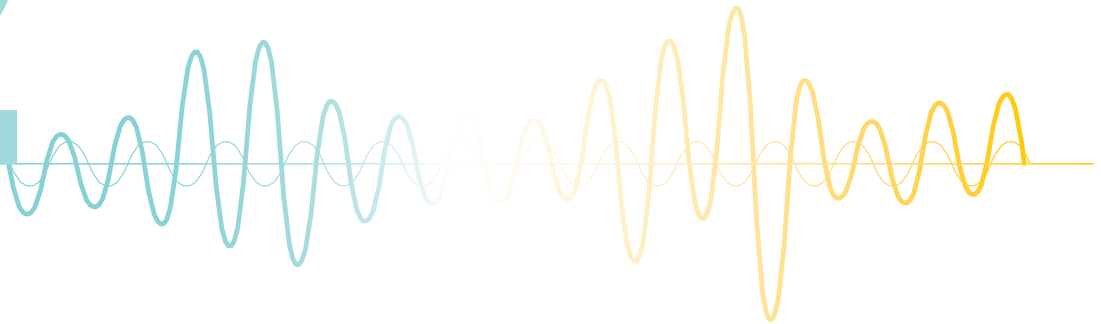
Actualment vivim una nova era digital en la qual el fet de poder desenvolupar la creativitat té un paper fonamental per al desenvolupament personal i professional de les persones. Per poder desenvolupar la creativitat, hem d'adaptar i integrar les noves tecnologies a les nostres necessitats.

Estem envoltats de continguts multimèdia en els quals la música i el so tenen un paper fonamental. El bon ús d'internet i les noves tecnologies ens donen la informació i la possibilitat de poder desenvolupar la creativitat en un món global.

La música i el so són disciplines fonamentals i un llenguatge mundial que totes les cultures tenen i entenen. Saber aquest llenguatge ens permet comunicar-nos amb persones d'arreu del món i poder compartir idees, emocions, estil de vida, feines, etc. Un llenguatge global que tots entenem i al qual podem aportar i a través del qual ens poden aportar coneixement altres cultures.

Mitjançant les noves tecnologies, se'ns obre un camp de possibilitats per poder desenvolupar-nos en el món global on vivim actualment. És molt important conèixer la tecnologia i fer-ne un bon ús per tenir els millors resultats possibles a les nostres inquietuds.

2

EL TALLER

En aquest taller entendràs els processos i les necessitats que existeixen per poder fer una cançó com les que escoltes normalment.

Consisteix a fer una de les parts de la feina que fa un productor de música, la part creativa. Mitjançant una lògica i una escolta activa, es desenvolupa un criteri de qualitat musical i sonora.

Et proposem produir una cançó fent servir noves tecnologies i que la incloguis dins del teu repertori musical al mòbil perquè la puguis escoltar i compartir quan vulguis.

El nostre objectiu és potenciar la creativitat mitjançant una lògica i una escolta activa i, sabent això, els requisits i el context en què es fa aquest taller, desenvolupar un criteri musical i de qualitat de so. A més, entendre la importància de la lògica, les matemàtiques, l'harmonia i la composició, la història, les humanitats, etc., per poder desenvolupar treballs amb saviesa i criteri. Entenent el context en el qual ens trobem, coneixent noves eines tecnològiques i les necessitats que volem satisfer, aconseguirem que les nostres inquietuds i el que vulguem exposar tinguin el major èxit possible.

CONTEXTUALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

Què significa produir? Quines necessitats i quins objectius tenim per fer aquesta feina?

Mitjançant un petit debat, entendrem quins estils de música estem acostumats a escoltar. Mitjançant una anàlisi de diferents músiques, de quina instrumentació es fa servir en cada estil, la seva història i el seu desenvolupament, obtindrem un coneixement a l'hora de produir una cançó i de desenvolupar o barrejar diferents estils amb criteri.

També, mitjançant una escolta activa, adoptarem un esperit crític pel que fa a la música i a la qualitat del so.

PART PRÀCTICA TUTORITZADA

Explicació de les noves eines que podem fer servir avui en dia i els seus requisits per elaborar una producció musical.

Depenent dels diferents elements que triïn els alumnes, crearem una lògica i plantejarem una escolta activa per poder interioritzar les diferents opcions en composició, so, estructura, estil i futurs tractaments que es puguin fer servir per crear un arranjament amb criteri. Tot això, i el coneixement de les noves eines i les diferents qualitats que ens aporten, ens permetrà fer una producció musical de la major qualitat possible. El coneixement de les noves tecnologies i el bon ús d'internet ens permet difondre la nostra obra d'una manera global, de manera que podem col·laborar i compartir coneixement amb persones d'arreu del món.

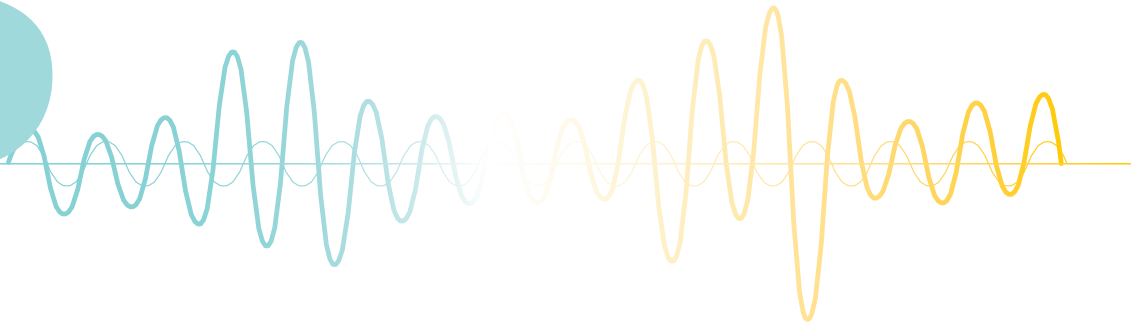
POSADA EN COMÚ

L'escolta i posada en comú dels treballs que es fan a l'activitat és fonamental per obtenir aquesta resposta o *feedback* que cada artista necessita de la seva obra, perquè el llenguatge estigui complet i cadascú sàpiga entendre una crítica i les diverses acceptacions de l'obra per part de la societat. Això alimenta les ganes de millorar i continuar desenvolupant l'activitat.

PROGRAMES I EINES

Comentar programes i eines que ens ofereixen les noves tecnologies per donar una visió general dels diferents *software* i entorns que hi ha actualment. Comentar la importància de les matemàtiques, harmonia i composició, història, humanitats i altres matèries perquè els alumnes es puguin desenvolupar amb saviesa i criteri.

3

PER CONTINUAR DESPRÉS DEL TALLER

A partir de la feina feta al taller, podríeu plantejar als alumnes continuar la mateixa experiència aprofundint en cadascun dels aspectes treballats: audició analítica, creació-composició, comunicació i tecnologia. Alguns suggeriments:

AUDICIÓ ACTIVA

Visitar el web del taller i fer una activitat a classe de música basada en l'audició d'algunes de les peces penjades, tant les que hem compost nosaltres com les d'altres grups, escoles o anys. Podeu proposar una sèrie de punts que serveixin de guia de les audicions:

Els agrada la peça? - Tant si la resposta és SÍ com si és NO, s'hauran de seguir fent una sèrie de preguntes sobre aquesta peça.

L'estan escoltant en un equip que té prou qualitat sonora o en uns altaveus de baixa qualitat? Això és important. La qualitat sonora o la manca de qualitat influeix de manera determinant, de la mateixa manera que passaria amb les imatges d'una pel·lícula, ja que si fossin borroses, tota la resta quedaria en segon terme. En un equip correcte, el so no ha de resultar molest i cal poder distingir bé tot el que sona. (Sempre que estigui ben gravat i tot ben equilibrat des del punt de vista musical, evidentment.)

La podrien situar en cap estil, època o col·lectiu determinat? I en cap indret del món? Si creuen que és una barreja, poden definir alguns dels elements que la formen?

Que intentin fer un esquema de l'estructura global de la peça, del tipus: introducció ambiental, només de veu, ritme, torna la veu i es varia, acaba bruscamment amb un *break* de la bateria, però inesperadament reapareix la veu durant uns segons i després s'esvaeix lentament. Tot això es pot situar gràficament sobre una línia de temps amb marques en segons.

Quina "textura" té? És sempre la mateixa o varia en el transcurs de la peça?

Que aprofundeixin en l'audició i escoltin si hi ha elements que es repeteixin, si hi ha variacions de qualsevol tipus d'aquests elements, si hi ha contrastos, sobtats o més subtils.

Per tot el que s'ha analitzat, ¿creuen que està equilibrada i és interessant?

Que facin una valoració escrita de la peça afegint un comentari personal.

Quan estiguin escoltant música –la que els agrada o la que no tant–, que APLIQUIN de tant en tant aquestes idees i altres que tinguin o que els pugueu donar vosaltres. Però que no oblidin que també poden gaudir (i molt) de la música des del punt de vista físic (moviment), sensitiu (el mateix so) i emocional, sense haver d'analitzar-la sempre.

A més de l'audició de les peces compostes al taller, també podeu proposar escoltar, analitzar i prendre com a font d'inspiració per a les seves futures composicions altres músiques de curta durada, com, per exemple, la d'anuncis de televisió, cortinetes entre programes o sintonies de diferents programes. Amb tot això els podeu plantejar fer de nou una anàlisi amb tots els punts proposats més amunt, però afegint-n'hi, a

més, d'altres relacionats amb la funció que han de complir.

Música de publicitat:

- Que l'analitzin com hem comentat abans, en tots els seus aspectes constructius.
- Que tanquin els ulls, escoltin la música i pensin si funciona prou bé sola o si només té sentit com a suport de les imatges.
- Un cop fet això, que procurin trobar relacions entre la música i les imatges del anunci: Les potencia prou? Crea una atmosfera adequada? Tot i això, passa força desapercibuda o s'imposa a les imatges?

Sintonies de programes:

- Que facin la mateixa anàlisi del punt anterior per tenir una clara consciència de tot el que passa a la música, especialment el tempo, el estil, la instrumentació i l'estructura.
- Que relacionin tots els elements descoberts a l'anàlisi auditiva amb el tipus de programa i el públic al qual s'adreça, i intentin descriure quina sensació volen produir i amb quins elements el fan, en cas que no ho aconseguixin.

Cortinetes (músiques molt curtes que serveixen per passar d'una secció a una altra dins de la programació):

- Que facin el mateix tipus d'anàlisi, però aquesta vegada centrant-se més en els recursos utilitzats per aconseguir alguna cosa amb cert sentit (són gairebé signes de puntuació) en tan poc temps.

Un altre món molt interessant on també es poden trobar peces de curta durada és en el camp de les músiques del segle xx (i del XXI, és clar).

COMPOSICIÓ

Poden continuar amb la composició tant amb tecnologia com sense. Per fer-ho, poden utilitzar molts sistemes, des dels instruments que tingueu a l'escola fins a sorolls que produeixin ells mateixos: tot és qüestió d'organització i estructuració. Feu que pensin també en la possibilitat de la improvisació com a mitjà molt similar pel que fa a les tècniques i els conceptes, però "en temps real".

Algunes propostes amb i sense tecnologia (o amb poca):

Músiques de publicitat i sintonies

A partir de les idees extretes en les audicions de les músiques d'anuncis, sintonies de programes, fons de videojocs, cortinetes, etc., podeu plantejar fer unes composicions d'aquests tipus:

- Escriure un guió de l'anunci o del programa a qual hagueu de fer la música.
- Determinar la durada, el caràcter, el tempo i l'estil.
- Fer servir bucles d'àudio i un programa com Acid Xpress per fer les músiques.

Ritme minimalista

- Amb percussió corporal, que muntin una polirítmia de 3 contra 4 temps (repartint 3 - 4 cops pel cos). Han de ser conscients que el cicle polirítmic es repeteix cada 12 pulsacions.
- Que es divideixin els que fan 3 pulsacions en dos grups i que facin el mateix els que en fan 4.
- Que muntin un ritme diferent amb cada grup, procurant cobrir els llocs que deixin buits els altres i "omplint-los" amb valors més breus (corxeres, semicorxeres, etc.).

- Que assignin sons diferents a cada grup i que estructurin la peça com vulguin (acumulació, de cop i buidar, combinacions diferents, etc.).
- Que ho gravin, ho editin amb algun programa lliure, com ara Audacity, i el passin a l'arxiu del mòbil.

Petites formes a partir dels conceptes d'"idea", fórmules de repetició i variació. Això ho poden fer tant amb els instruments que tingueu a l'escola (afinats o no) com amb l'ajuda de programes com Acid Xpress o Audacity.

Si voleu continuar el treball fet al taller, ho podeu fer usant una versió gratuïta del programa que hem utilitzat (Acid) i paquets de sons (bucles, bàsicament), que també us podeu descarregar dels següents webs:

Acid Xpress 3.0 -
<http://www.acidplanet.com/tools/>

Paquets setmanals de sons:
<http://www.acidplanet.com>

Finalment, si teniu un blog o un web personal o de l'escola, podeu "publicar" les seves composicions, passar-les a CD o "penjar-les" als mòbils.