

Master en producción musical de Hip-Hop

Duración
400 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
30 septiembre 2024

Días y horario
Lunes a viernes.
16:00h a 19:00h

Con el curso de Producción de HipHop, el alumno podrá **desarrollar todo el recorrido que atraviesa una producción musical de HipHop** desde su creación, pasando por la postproducción de la obra musical, la masterización y su posterior comercialización. El alumno dispondrá de **productores musicales de renombre dentro del HipHop como R de Rumba o Kiddo**, o de otros estilos como el productor internacional **Germán Brigante** o **Shall Ocín** y managers y promotores que mostrarán cómo funciona la industria y los caminos más idóneos para introducirse en ella para un productor musical.

Todos los alumnos cuentan con un **gran número de horas de tutorías fuera de las horas de clase**, donde podrán usar las instalaciones de la escuela para poder consultar sus dudas, practicar con los equipos de la escuela o simplemente como nexo de unión entre estudiantes y profesores para conseguir el mejor aprendizaje posible en el marco de **SchoolTraining Lab**. Schooltraining, al ser **Escuela Oficial de prestigiosos festivales como Dreambeach Festival, Weekend Beach Festival o Puro Latino**, y ser encargados del desarrollo técnico en dichos festivales, compartirá con los alumnos del máster, cómo se trabaja en estos festivales la producción y las performance de los artistas que allí actúan.

¡No sabes lo que te espera!

- Podrás usar el **material y las instalaciones de la escuela fuera de las horas de clases** para realizar tus proyectos y practicar lo que necesites.
- Disfrutarás durante el curso de **ponencias, talleres y encuentros** con grandes profesionales del sector de reconocimiento **nacional e internacional**.
- Gracias a **Schooltraining Lab** te unirás a compañeros de otros cursos para crear proyectos en sinergia con ellos.
- Verás como es el **trabajo en el estudio de grabación**, grabando y editando voces e instrumentos.
- Manejarás el paquete más grande de software de **Native Instruments, NI Komplete**.
- Aprenderás **armonía y composición**.
- En este curso están incluidos los **cursos avanzados de Logic Pro X y Ableton Live**.
- Tendrás el **taller avanzado de síntesis analógica y digital**.
- Aprenderás el flujo de creación musical con los mejores controladores del mercado como **Maschine, Push, Jam, Komplete Kontrol, Akai APC**,...
- Veremos las técnicas más avanzadas del **proceso de mezcla y masterización**.
- Cuando termines la formación **deberás tener producciones propias** para salir al mercado con un porfolio que muestre lo que eres capaz de hacer.

Dirigido a

- Personas que amen este estilo musical sin necesidad de conocimientos previos y quieran crear sus propias producciones.
- Cantantes de HipHop que quieran empezar a desarrollar sus letras creando las bases necesarias para crear una producción completa.
- DJ's que quieran crear sus propios cortes para poder jugar con técnicas de Turntablism con sus propias instrumentales.
- Productores musicales que deseen aumentar la calidad de sus producciones.

Salidas

- Productor de música para espacios audiovisuales.
- Productor musical para formaciones musicales.
- Postproductor de música HipHop y masterizador.

Objetivos

- Comprender la filosofía del productor de HipHop y su flujo de trabajo.
- Producir bases e instrumentales para música HipHop.
- Controlar las herramientas necesarias para la producción musical tanto hardware como software.
- Aprender las técnicas de mezcla y masterización de este estilo y como los grandes productores sacan partido a sus creaciones con los procesos más avanzados.

Módulo 1

EL ESTUDIO DE PRODUCCIÓN MUSICAL.

Controlar todos los **aspectos físicos y técnicos del sonido** es fundamental para poder garantizar un correcto desarrollo en las labores técnicas. Es por ello que en este primer módulo afrontaremos **conceptos teóricos determinantes y aspectos técnicos genéricos**, como física del sonido, acústica, audio digital, manejo de mesas de mezclas analógicas y digitales, posicionamiento de microfonía, escucha selectiva, manejo de procesadores de señal, configuración de patch normalizados, grabación multipistas, conceptos básicos de **la mezcla y la cadena de audio** entre otros.

Además presentaremos **todos los conceptos de informática musical** que el alumno necesitará para poder llevar adelante cualquier trabajo basado en un ordenador, ya sea producción musical o grabación.

Índice

INFORMÁTICA MUSICAL.

- El hardware informático.
- El OS y el software de audio.
- Interface de audio. DSP y monitorización.
- Controladoras midi.
- DAW e Instrumentos virtuales.

CADENA DE AUDIO.

- Previos de micro, li
- Línea y Hi Z.
- Channel Strip.
- Señal digital & analógica.
- Conversores A/D - D/A.
- Tipos de señales.
- Cableado y conectores de sonido.
- Balanceo de la señal de audio. DI.

SONIDO Y ACÚSTICA.

- Transductores. Micros y monitores.
- Acústica de estudios. Tiempo de Reverb, Absorción, difusión.
- Mesas de mezclas. Ruteo de señal.
- Corrección acústica de salas. Trinnov y Sonarworks.

Módulo 2

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MUSICAL. APPLE LOGIC PRO Y ABLETON LIVE

Apple Logic Pro y Ableton Live son los dos software de producción musical más usados en todo el mundo y por ello dedicaremos este módulo a la formación de estas dos grandes herramientas, no solo a nivel técnico, sino también aprendiendo **la producción de bases rítmicas y la grabación instrumental de audio**, usando cualquiera de las salas de grabación de nuestros estudios para poder acoplar a las producciones cualquier instrumento, ya sea acústico o electrónico.

Y como **Ableton Live** se caracteriza por sus opciones para la interpretación en directo, realizaremos supuestos de actuaciones en directo con este software para que el alumno no solo aprenda a usarlo en el estudio, sino que también pueda llevar al directo sus composiciones con un **Live profesional**, sincronizando cajas de ritmos y sintetizadores hardware.

Índice

LOGIC PRO X

- La interface de Logic y herramientas de edición.
- El mezclador de audio.
- Instrumentos virtuales y samplers.
- Automatización midi y audio.
- Creación de bases rítmicas. NI Battery y Drummer.
- Edición y grabación de audio y midi.
- Secuenciador por pasos y Live Loops.
- Sampling y Choping de Audio.
- TimeStretching . Flex Time y Flex Pitch.
- Efectos Midi.
- Arrangement.

ABLETON LIVE

- Filosofía de la producción en Ableton Live.
- Vista de sesión y vista de arreglo.
- Importación y exportación de proyectos.
- Clips, escenas y loops.
- Warping.
- Instruments, audio y midi racks.
- Controladoras. Manejo y configuración Ableton Push.
- Realización de una producción de Ableton Live.
- Producción de un live show y hardware musical.
- Link y Rewire.

NATIVE INSTRUMENTS

- Komplete.
- Maschine y Jam.
- Komplete Kontrol.
- El sampler. Kontakt.

Módulo 3

LA PRODUCCIÓN MUSICAL

En este módulo el alumnado verá cómo sacar el máximo partido a los instrumentos virtuales más usuales del mercado (**Komplete, Omnisphere, Nexus, ...**), a los controladores más demandados (**Ableton Push, Maschine Studio, Komplete Control,...**) y a los sintetizadores y cajas de ritmos hardware más potentes (**Elektron, Matrixbrute, Moog,...**).

Síntesis analógica y ruteo de señales dentro de un sintetizador ocuparán una gran parte del módulo, pero además, analizaremos cómo realizar los arreglos de un tema musical, como llevar adelante una grabación en un estudio de grabación para voces o cualquier tipo de instrumentos y nos adentraremos en el mundo de la mezcla, donde en este módulo nos iniciaremos con conceptos básicos para ir preparándonos poco a poco al desarrollo final.

Índice

EL ARREGLO MUSICAL

- Estructuras musicales.
- Transiciones musicales.
- Manejo de FX para el arreglo.
- Psicología musical.
- Desarrollo de proyectos musicales.

FLUJO DE TRABAJO EN EL ESTUDIO

- Configuración del estudio de grabación.
- Ruteo de señal y monitorización.
- Posicionamiento de microfonía.
- Planos de grabación instrumental.
- Uso de la acústica en la grabación.

SÍNTESIS. INSTRUMENTOS VIRTUALES Y HARDWARE

- Flujo de señal.
- Generadores de señal.
- Modulaciones.
- Diseño sonoro.
- Síntesis modular. Analógica y digital.
- Síntesis Hardware. Moog Sub37, Matrixbrute, Analog Keys,..
- Cajas de ritmos analógicas y digitales.
- Reaktor Blocks.
- VCV Rack.

GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN VOCAL

- Técnicas de grabación vocal.
- Edición vocal.
- Procesamiento de voces. FX y Pitch.
- Trabajo con Melodyne, Auto-tune, Vocalign,...
- Restauración y limpieza vocal. Izotope RX.

MEZCLA BÁSICA

- Procesadores de señal.
- Dinámica (Compresores, limitadores, expansores,...)
- Tiempo (Reverb y Delay).
- Frecuencia (Tipos de ecualizadores y filtros).
- Planos de mezcla.
- Moduladores.
- Monitorización de mezcla.
- Escalado de ganancias.

Módulo 4

ARMONÍA Y COMPOSICIÓN.

Tener claros los **conceptos musicales básicos**, es fundamental para poder afrontar una producción. Saber realizar **progresiones armónicas**, entender en qué **escalas** podemos estar actuando o saber **cómo conjugar diferentes instrumentos para crear armonías** que generen determinadas sensaciones en el oyente es lo que haremos en este módulo musical para que el alumno, sepa ponerle las manos encima a un teclado controlador con el que podrá ejecutar infinidad de instrumentos y armónicamente correctos en su producción.

Analizaremos también cómo **ha evolucionado históricamente el uso de la armonía** y veremos cómo **se aplican dichas técnicas en la música moderna**, para que el alumnado pueda aplicarlas en todas sus creaciones musicales.

Índice

ARMONÍA

- Escala mayor, intervalos, triadas.
- Triadas diatónicas, inversiones.
- Cuatriadas, enlace armónico.
- Melodía / Enlace / Bajo – Melodías (composición).
- Cuatriadas, ritmo armónico. Posición abierta.
- Cuatriadas, acorde disminuido. Inversiones.
- Enlace armónico.
- Armonización melódica 4 voces, análisis melódico,
- Mantener voces, escritura en 2 claves.
- Relación escala-acorde. Notas de aproximación escalar.
- Progresiones. Melodías y resolución.
- Notas cromáticas, doble análisis.
- Doble resolución, doble cromatismo.
- Variaciones sobre una melodía, análisis.
- Armonización a 4 voces, notas de aproximación.
- Armonización a 4 voces. Anticipación.

Módulo 5

LA MEZCLA

Una buena mezcla es fundamental para que el oyente perciba todos los sonidos de la producción de manera nítida y que cada componente pueda realizar su función dentro de la producción musical. Aquí tocaremos las técnicas más avanzadas de mezcla y cómo usar cada procesador de señal para conseguir el efecto deseado. Veremos cómo crear plantillas en proyectos de DAW para realizar un trabajo profesional y tener toda la producción organizada.

Una vez hayamos realizado el registro de todas las pistas instrumentales, debemos saber cómo mezclarlas para que todo tenga un sentido unitario y transmita el tema las sensaciones que busca el productor. Conjugando todas las técnicas de mezcla que se van a presentar en el módulo, el alumno sabrá cómo plantear una mezcla en función del estilo musical y la instrumentación que haya tenido que grabar. Planos de mezcla, fundamentales y armónicos, altura y amplitud son conceptos que manejaremos durante todo el módulo para conseguir un resultado profesional en las mezclas.

Índice

LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO PARA LA MEZCLA.

- Plantillas de mezcla.
- Organización de pistas y subgrupos.
- Flujo de trabajo.
- Análisis de las características de la producción.
- Escalado de ganancias.
- Cómo exportar para mezclar. Los Stems.

HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA LA MEZCLA.

- Tipos de compresores y ecualización.
- Mezcla híbrida (ITB y OTB).
- La reverb en la mezcla.
- Analizadores y medidores de señal.
- Procesadores espectrales.
- Procesadores de IA

TÉCNICAS DE MEZCLA.

- Procesado en paralelo y en serie
- La búsqueda de los planos
- MS y Mono dual
- Imagen estéreo.
- Ecualización avanzada para la mezcla.
- Automatizaciones creativas
- Distorsión armónica

EL PROCESO FINAL.

- Comunicación con el cliente.
- Revisión de la mezcla.
- La exportación final y preparación para el master. El Print.
- Exportación de versiones para el mastering.

Módulo 6

LA MASTERIZACIÓN

Middle Side, Compresión paralela o compresión fantasma son algunas de **las técnicas que se presentarán en este módulo para llegar a un nivel de calidad profesional** en todas las producciones del alumnado a través de la masterización. Mostraremos también los **conceptos acústicos necesarios para una sala de mastering** y cómo percibimos nosotros el sonido de las producciones musicales para entender mejor cómo debemos trabajar el mastering de manera psicoacústica.

Por último veremos cómo **realizar el proceso de masterización** para hacer que los temas tengan la mayor claridad y potencia posible teniendo en cuenta los **estándares de la industria y las técnicas más avanzadas** para conseguir que la producción tenga un fuerte impacto en el oyente basándonos especialmente en el **trabajo de la dinámica del tema musical**.

Índice

INTRODUCCIÓN AL MASTERING Y SUS PROCESOS.

- Filosofía del mastering
- El estudio y su organización
- Herramientas de mastering.
- Análisis de la mezcla.

ACUSTICA DE ESTUDIOS AVANZADA.

- Comportamientos de frecuencias dentro del estudio
- Control de las reflexiones para la escucha.
- Ubicación de monitores. Sweet Point.
- Nivel de referencia de escucha.

ECUALIZACIÓN Y TONO.

- Técnicas de ecualización de mastering.
- Balance tonal de la mezcla.
- Psicoacústica
- Tipos de filtros en el mastering

DINÁMICA AVANZADA.

- Búsqueda del punto de dinámica
- Control del rango dinámico
- La dinámica como elemento creativo
- Cómo llegar a un sonido abierto y poco procesado.
- La compresión transparente y paralela.
- El punch en el mastering.

Módulo 7

LA INDUSTRIA MUSICAL

No todo consiste en hacer música. Tras un gran artista hay un gran equipo y mucho trabajo paralelo a la creación musical. Cómo hacer que una **oficina de management** se interese por un artista, cómo entrar en los mejores festivales, cómo gestionar las redes sociales o cómo llamar a la puerta de un sello discográfico son aspectos importantísimos para aquel productor que quiera dedicarse profesionalmente a la producción musical.

Para conseguir transmitir estos conocimientos, ponemos a disposición del alumno una serie de Masterclass con artistas, promotores y directores de bookings de renombre que le contarán de primera mano cómo han conseguido el éxito o qué les interesa realmente de un artista para ocupar un hueco en los carteles de sus festivales o pertenecer al roster de su booking.

Índice

MANAGEMENT

- La oficina de management
- Contratos artísticos
- Toma de decisiones
- Gestión y planificación de la carrera del artista

EDITORIAL

- El catálogo musical.
- La amortización de la producción de la producción musical
- Derechos de autor. SGAE.
- Sincronización.

SELLO DISCOGRÁFICO

- Búsqueda de talentos.
- Diferencia entre contrato discográfico y editorial
- Distribución

MARKETING DIGITAL

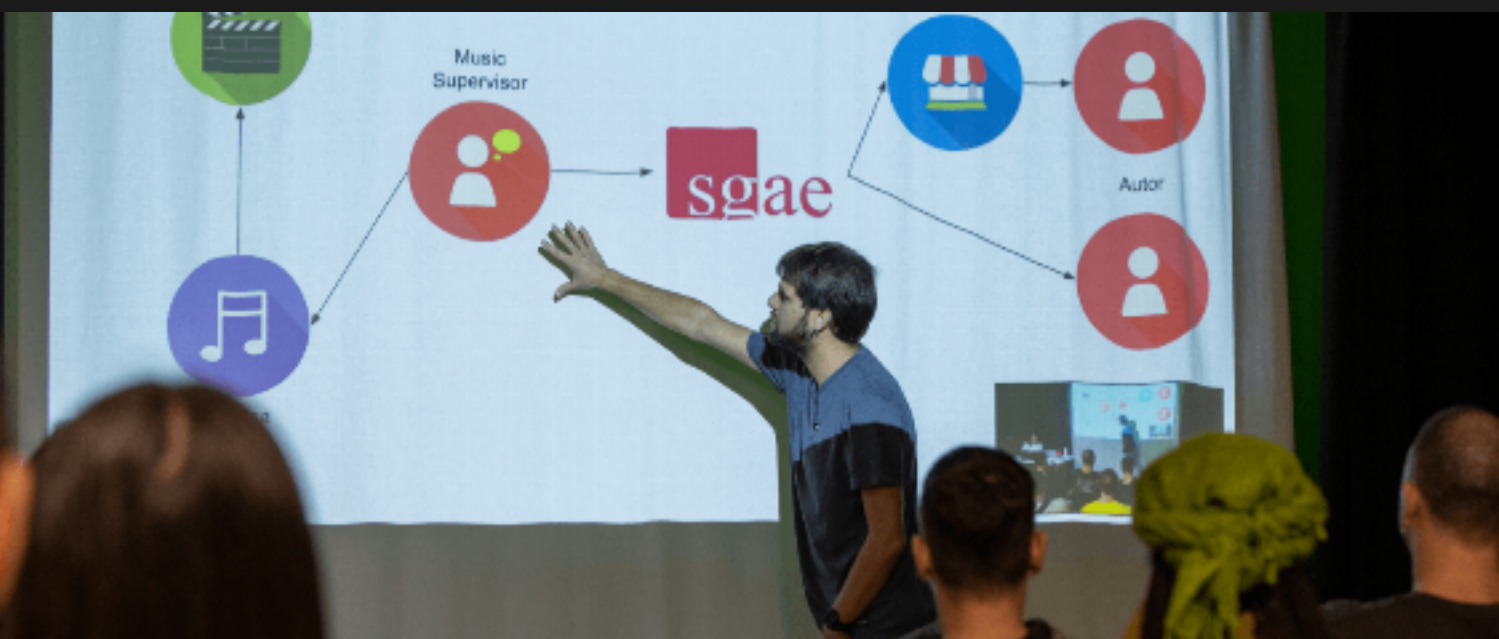
- Posicionamiento de producto
- Trabajo con redes sociales
- Creación de una imagen y marca propia

Módulo 8

TALLERES, PONENCIAS Y ENCUENTROS

Además de todos los instructores del curso, **contaremos con ponencias y talleres con profesionales de renombre nacional e internacional** que mostrarán sus propios proyectos y le enseñarán al alumnado cuál es su **flujo de trabajo** y cómo se desarrollan los **proyectos de alto nivel** en los que ellos han participado.

Estos talleres, además de aportar un **gran valor formativo**, le dan al alumnado la posibilidad de **establecer contactos con grandes profesionales del sector** con los que pueden en un futuro realizar prácticas o encontrar una inserción laboral.

Índice

TALLERES, PONENCIAS Y ENCUENTROS

- **German Brigante.** Dj y Productor. B4 Booking
- **Xergio Cordoba.** Eternal Midnight, Live Mastering
- **Kuka Morales.** Pacha, Sony, Universal.
- **Dani Koala.** Dskonect Booking
- **Les Castizos.** Dj's y Productores
- **Shall O'cin.** Dj y Productor
- **Alejandro y Cristian.** AR's de Warner Music
- **R de Rumba.** Productor musical. Violadores del Verso
- **Goncalo.** Dj y Director artístico de Dreambeach
- **Ramiro Mctersse.** Manager de Delaossa y CEO agencia de management StepFamily
- **Félix Rodríguez.** Manager de Quevedo y forma parte de la agencia de booking Taste the Floor

Módulo 9

SCHOOLTRAINING LAB

Schooltraining Lab es un **laboratorio donde incentivamos el desarrollo de proyectos y el talento de nuestros alumnos**. Se trata de que los alumnos, al término de su formación, hayan podido desarrollar **proyectos reales** en sinergia con los **compañeros de otras formaciones**, con **empresas del sector** externas a la escuela o a través de colaboraciones con SchoolTraining donde el alumno vive de primera mano **el flujo real de trabajo**.

Además, **la escuela pone a disposición del alumnado instalaciones y material** para que puedan desarrollar sus propios proyectos fuera de las horas de clases y adquirir así la experiencia que necesitan para afrontar su inserción laboral. Visita la página de **SchoolTraining Lab** y averigua como hacer realidad tus propios proyectos mientras te formas.

Índice

PROYECTOS CURRICULARES

- Los alumnos de los distintos másteres, crearán grupos de trabajo para levantar sus propios proyectos que se evaluarán por los docentes para poder guiar a los alumnos en el correcto desarrollo de estos.

PROYECTOS PERSONALES

- Si tienes un proyecto que quieras desarrollar, en Schooltraining lo podemos hacer realidad. Eso sí, tendrás que realizar una presentación y vender el proyecto a los demás compañeros que quieran embarcarse en esta aventura contigo. La escuela además colaborará con las instalaciones y material técnico para que puedas centrarte en la producción.

PROYECTOS DE INDUSTRIA

- Participarán en los distintos proyectos en los que participa la escuela en la duración del curso, así como en proyectos de otras productoras. Proyectos que puedan ser de interés del alumnado. Se trata de que los alumnos mantengan el contacto con la industria mientras estudian. Así cuando terminen, ya serán conocidos.

c/ Aljofaina
29017
Málaga

schooltraining.es
info@schooltraining.es
+34 952 10 91 90

De Lunes a Viernes
10:00h - 14:00h
16:00h - 20:00h

CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS EMT

Líneas 3 y 11 - Parada "Padre Coloma"

COCHE PROPIO

Autovía dirección Motril - Salida 246 "El Palo"
Desde el centro de Málaga - Avda. Juan Sebastián Elcano