Talleres Musicales COEMCO

“Creación y producción musical”

I. Resumen Proyecto

Los talleres musicales COEMCO sobre **“Creación y producción musical”**tienen como objetivo dotar con las herramientas básicas a los estudiantes para comprender y tener un acercamiento general a las distintas áreas que abarcan el campo musical en la actualidad a través de actividades prácticas.

II.- Relator

Aníbal Vidal Astroza, destacado compositor y ex alumno del Colegio Concepción, reconocido por su trabajo en las bandas sonoras de series de televisión como Pacto de Sangre (2018), Río Oscuro (2019) y Helga y Flora (2020), Aníbal Vidal, desarrolla su carrera en diferentes áreas como la música de concierto, para medios y proyectos multidisciplinarios. Ha realizado la música para largometrajes como Canasto de Cangrejos (2017) dirigido por Paulo Cabrera, y Mientes (2020) dirigido por Álvaro Rudolphy.

SPOTIFY

https://open.spotify.com/artist/3HtIA37uK46v9u0dcUU28Z?si=-MyjNMe3SuSDBom3V-bcMg

De formación Licenciado en Música y Sonido, mención guitarra eléctrica en UNIACC, estudia actualmente el último año de su magister en Composition Musical en el Royal College of Music of London como beneficiario de las becas Henry Wood Trust y Fondart. En 2020, se le encargó por Tête a Tête and RCM su primera ópera, Amores Delona.

Ha participado en festivales internacionales de música contemporánea estrenando sus piezas Agujero Blanco en Forum of New Music (Cordoba, 2017), Forest Life en Paxos Music Festival (Grecia, 2017), Multiverso en Festival de Música Contemporánea de Universidad de Chile (Santiago, 2018) y NE 1/4 E en WAV (Venecia, 2019).

En 2019 su primer musical fue Manuel Rodríguez fue estrenado y encargado por Universidad de los Andes. Este año 2021, estrenará en octubre la adaptación musical de Sueño de una Noche de Verano, nuevamente encargado por la misma casa de estudios.

III. Objetivos específicos

1. Estimular el pensamiento crítico y la creación artística/cultural.
2. Promover el trabajo grupal y colaborativo entre los estudiantes.
3. Entregar el conocimiento teórico musical básico para poder guiar la creación musical.
4. Fomentar la autogestión musical mediante soluciones creativas/adaptables con los recursos materiales a disposición de los alumnos.
5. Enseñar la utilización de los distintos softwares y herramientas musicales digitales para la creación y grabación musical (Cubase, Garage Band, Logic, Kontakt etc).
6. Realizar composiciones musicales en las distintas áreas del campo laboral actual como lo son la creación de canciones, música para cine y publicidad, o el teatro musical.

IV. Tópicos de talleres

Los talleres musicales a realizar tendrán una duración semestral cada uno, los cuáles comenzarán con una base teórica introductoria para su posterior aplicación práctica junto periódicas revisiones del avance de trabajo y feedback para los estudiantes. El objetivo final de cada taller será una presentación online del trabajo realizado (en vivo al público cuando las condiciones sanitarias lo permitan) al final de cada semestre como fin de ciclo.

Los talleres a realizar son los siguientes:

1. Home Studio e introducción general (1° Semestre 2021).

2. Songwriting y producción musical (2° semestre 2021).

3. Música para Cine y publicidad (1° semestre 2022).

V. Público objetivo y Metodología

El público objetivo de los talleres serán alumnos de 1° a 3° medio los cuales posean curiosidad artística musical y sepan tocar un instrumento musical de forma básica. Cada clase tendrá la duración de 2 horas pedagógicas.

La metodología de enseñanza a utilizar será online mediante la plataforma Zoom y los módulos constarán de un máximo de 30 alumnos cada uno, ya que buena parte de la clase consiste en la revisión de trabajos grupales teniendo que haber un límite de alumnos por módulo, siendo el aprendizaje mediante la experiencia de los otros fundamental. La ejecución de proyectos será grupal, estimulando la coordinación colaborativa al distribuir las tareas a realizar para poder lograr el objetivo final.

VI. Inscripciones

Estos talleres se realizarán los días: **martes y jueves de 15:30 a 17:00 horas**, **a contar del 11 de mayo de 2021.**

Las inscripciones se deben realizar al correo electrónico: contacto1@coemco.cl señalando Nombre del Alumno, Curso y Letra (1° a 3° Medio) y Colegio. A los alumnos inscritos se les enviará link para acceder al taller.

VI. Descripción de talleres

1. Taller de Home Studio y grabación de cover musical (1° Semestre 2021)

Este taller tiene como objetivo principal poder introducir a los alumnos a los distintos equipos de hardware y software necesarios para la producción musical autogestionada. De esta forma, poder asesorar a los estudiantes para que puedan aprovechar al máximo los recursos y herramientas que tienen a su disposición en casa.

El proyecto práctico a realizar como finalización del taller es la grabación grupal de audio y video de un cover o canción original utilizando de la mejor forma los recursos que tienen en sus casas, de forma que se logren familiarizar con sus equipos y el proceso para enfrentar los desafíos a realizar el próximo año 2021. Para esto será necesaria la guía constante del profesor para la elección del repertorio musical a ejecutar acorde a las capacidades musicales de los alumnos, como también, los arreglos musicales necesarios a realizar para la adaptación instrumental de cada canción.

La planificación semanal del taller será la siguiente:

Clase 1: Introducción del programa, presentación del objetivo, encuesta equipamiento, conocer estudiantes, armar grupos

Clase 2: Cómo crear home studio con los recursos a mano en la casa para producir demo musical de calidad. Asesoramiento. Uso de DAW, y plataformas digitales de creación y grabación musical.

Clase 3: Proceso y etapas de la producción musical. Técnicas de sincronización.

Clase 4: Como abordar los arreglos musicales de un cover. Elección de repertorio.

Clase 5: Presentación de propuestas de cover, instrumentación y método a seguir.

Clase 6: Revisión de avance de arreglos musical.

Clase 7: Revisión de avance de grabación.

Clase 8: Revisión de avance de grabación.

Clase 9: Post producción de video y grabación de audio.

Clase 10: Revisión final de proyectos

2. Taller de songwriting y producción musical (2° semestre 2021)

Este taller tiene como objetivo principal poder entregarle a los alumnos las herramientas tanto teóricas, creativas, como técnicas que son necesarias para poder realizar producción musicales autogestionadas de calidad.

- Desde el punto vista de Songwriting, los estudiantes aprenderán:

A. La creación de groove musical.

B. La creación de melodías.

C. La creación lírica, estructuración, análisis poético.

D. Análisis de distintos estilos como Pop, Rock, Soul, RnB, Hip Hop y latinoamericano.

E. Teoría musical básica, modo y progresiones armónicas interesantes.

F. Escritura de lírica, temáticas, técnicas de brainstorming.

G. Arreglos musicales de instrumentos acústicos.

H. Uso de instrumentos digitales, MIDI, Sintetizadores.

- Desde el punto vista de la Producción Musical, los estudiantes aprenderán:

A. Uso de softwares DAW e instrumentos virtuales.

B. Técnicas de grabación con micrófono.

C. Mezcla de audio y uso de Ecualizadores, Compresores, Reverb y otros procesadores de audio.

D. Mastering musical.

La duración de este taller es de un semestre académico, en el cual el proyecto final a realizar y presentar será la composición, arreglos musicales, grabación, mezcla y mastering de audio de una canción original creada por los estudiantes de forma grupal.

Este taller también contará con la invitación de músicos profesionales de distintas disciplinas de la industria para poder compartir su experiencia con los estudiantes y de esa forma expandir su horizonte de posibilidades.

3. Taller de música para cine, series de TV y Publicidad (1° semestre 2022)

Este taller tiene como objetivo principal poder entregarle a los alumnos las herramientas tanto teóricas, creativas, como técnicas necesarias para poder enfrentar la creación musical para la imagen en las disciplinas de cine, series y publicidad.

- De esta forma los estudiantes aprenderán:

A. Historia de la música de cine y sus máximos referentes.

B. Comprender las distintas etapas del proceso creativo cinematográfico.

C. Análisis musical y emotivo de distintas escenas de películas.

D. Utilización de la expresividad musical acorde a distintas emociones.

E. Orquestación musical en el cine.

F. Utilización de instrumentos y librerías virtuales de sonidos.

G. Workflow de softwares musicales para la creación musical de cine.

H. Cómo llevar a cabo y codificar musicalmente las instrucciones del director de cine.

I. Mezcla de audio para cine.

La duración de este taller es de un semestre académico, en el cual el proyecto final a realizar y presentar será la composición musical original creada por los estudiantes de forma grupal para una escena de una película determinada o un cortometraje