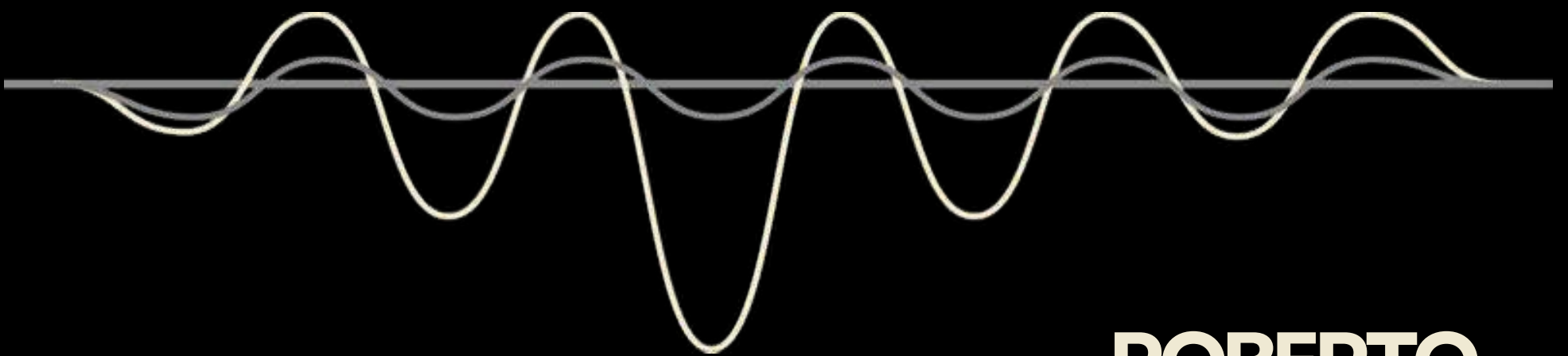

FUNDAMENTOS DE PRODUCCIÓN MUSICAL *PARA MÚSICOS*

**ROBERTO
ORTEGA**

¿PARA QUIÉN ES ESTE CURSO?

FUNDAMENTOS DE PRODUCCIÓN MUSICAL PARA MÚSICOS ESTÁ DIRIGIDO A:

- Músicos que quieren aprender a producir sus propias canciones.
- Cantantes y compositores que desean grabar mejores maquetas.
- Integrantes de bandas que quieren comprender el proceso de producción musical.
- Personas que cuentan con un home studio básico y desean aprovecharlo mejor.
- Músicos independientes que quieren preparar sus canciones antes de trabajar con un estudio profesional.
- Personas sin experiencia previa en producción musical que desean comenzar con bases sólidas.

No necesitas conocimientos avanzados ni experiencia como productor. Lo más importante es tener interés por aprender y ganas de desarrollar tus propias ideas musicales.

OBJETIVOS DEL CURSO

AL FINALIZAR EL CURSO ESTARÁS EN CAPACIDAD DE:

Comprender el flujo completo de una producción musical, desde la preparación hasta la publicación de una canción.

Entender los principios fundamentales del audio digital y su aplicación en una producción musical.

Realizar mejores grabaciones aplicando técnicas básicas de captura y uso correcto de los micrófonos.

Comprender el propósito de los principales procesos utilizados durante una mezcla.

Entender qué hace realmente una masterización y cuándo es necesaria.

Finalizar una maqueta o producción con los criterios necesarios para compartirla o publicarla.

Entender qué hace realmente una masterización y cuándo es necesaria.

Desarrollar criterio técnico para tomar mejores decisiones durante una producción musical.

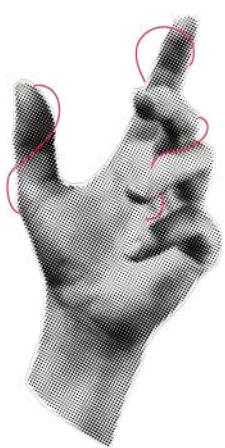
Comunicarte con mayor seguridad y utilizando la terminología adecuada cuando trabajes con ingenieros de grabación, mezcla o masterización.

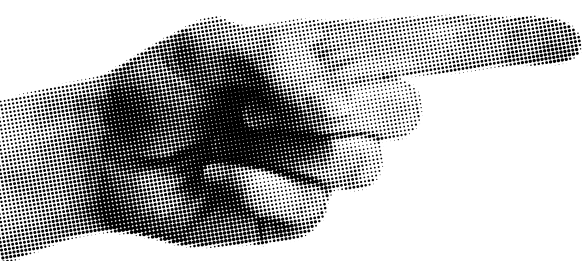
METODOLOGÍA

El curso se desarrollará en **modalidad virtual sincrónica, con sesiones en vivo de dos horas, dos veces por semana.**

Este formato nos permitirá interactuar constantemente, resolver dudas en tiempo real, analizar ejemplos prácticos y profundizar en aquellos conceptos que requieran una explicación adicional.

Mi objetivo no es simplemente presentar información, **sino asegurarme de que cada participante comprenda los conceptos y pueda aplicarlos en sus propios proyectos.**

ROBERTO ORTEGA

Soy músico, productor musical e ingeniero de audio, con más de 15 años de experiencia profesional en música y audio.

Soy fundador e integrante de **METRÓPOLIT**, banda de música alternativa de Bogotá, donde participo en la composición, producción, interpretación y programación de secuencias. Esta experiencia me ha permitido vivir de primera mano el proceso de transformar una idea musical en una canción y desarrollar proyectos independientes.

La educación ha sido una parte fundamental de mi trayectoria. Durante más de una década he formado estudiantes en producción musical, grabación, mezcla, masterización y tecnologías de audio. Fui coordinador del programa de Producción Musical de **Digital Lab**, institución técnica especializada en audio en Bogotá, donde además de liderar procesos académicos, formé a cientos de estudiantes.

También he trabajado de cerca con fabricantes de la industria del audio profesional como **Solid State Logic (SSL), Apogee Electronics, IK Multimedia y Warm Audio**, desarrollando actividades de asesoría técnica, demostraciones y capacitaciones para músicos, productores e ingenieros.

En el curso **Fundamentos de Producción Musical para Músicos** reúno estas experiencias para abordar la producción desde la perspectiva de quien hace música: de forma práctica, clara y enfocada en convertir sus propias ideas en canciones.

INSTRUCTOR

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ EL ESTUDIANTE

AL FINALIZAR EL CURSO EL PARTICIPANTE SERÁ CAPAZ DE:

Comprender el flujo completo de una producción musical.

Configurar adecuadamente un home studio básico.

Realizar grabaciones con una mejor calidad técnica.

Identificar los diferentes tipos de micrófonos y sus aplicaciones.

Aplicar principios básicos de mezcla.

Comprender el propósito de la masterización.

Exportar correctamente sus proyectos para distribución o colaboración.

Comunicarse utilizando terminología técnica con ingenieros de grabación, mezcla y masterización.

Desarrollar criterio para evaluar y mejorar sus propias producciones.

BENEFICIOS DEL CURSO

- **Modalidad virtual sincrónica:** clases en vivo que te permitirán resolver dudas en tiempo real, interactuar directamente con el instructor y profundizar en los conceptos desarrollados durante cada sesión.
- **Sesión de escucha y retroalimentación personalizada:** al finalizar el curso podrás presentar una de tus canciones o maquetas para recibir observaciones, recomendaciones y sugerencias de mejora que te ayudarán a fortalecer tus futuras producciones.
- **5% de descuento Tools 4 Media:** como participante del curso, accederás a un 5% de descuento en todo el portafolio de la tienda de audio profesional Tools 4 Media, aplicable a interfaces de audio, micrófonos, monitores de estudio, audífonos, controladores, procesadores y demás equipos disponibles.

PROGRAMA

FUNDAMENTOS DE PRODUCCIÓN MUSICAL PARA MÚSICOS

Duración: 8 horas (4 sesiones de 2 horas)

Modalidad: Virtual en vivo (Zoom)

Horario sugerido: 2 días por semana (7:00 p.m. – 9:00 p.m.)

Los conceptos abordados podrán aplicarse en cualquier estación de trabajo de **audio digital (DAW)**, como Ableton Live, Pro Tools, Logic Pro, Cubase, Studio One, Reaper, FL Studio, entre otros.

Sesión 1 – Preparación de una Producción Musical

Objetivo: Comprender cómo funciona una producción musical y preparar correctamente una sesión de grabación.

TEMÁTICAS

- Ecosistema del Sector Musical Independiente
- ¿Cómo se produce una canción en la actualidad?
- Las etapas de una producción musical.
- Fundamentos del audio digital.
- ¿Cómo construir un home studio funcional?
- Cómo evitar los errores más comunes antes de comenzar a grabar.

AL FINALIZAR LA SESIÓN EL ESTUDIANTE PODRÁ:

- Comprender el flujo completo de una producción musical.
- Configurar correctamente su espacio de trabajo.
- Comprender los conceptos fundamentales del audio digital y el lenguaje técnico básico.

Sesión 2 – Capturar un Buen Sonido

Objetivo: Aprender a obtener grabaciones de mayor calidad desde el origen.

TEMÁTICAS

- La importancia de la interpretación y la fuente sonora.
- Tipos de micrófonos y sus aplicaciones.
- Patrones polares.
- Técnicas básicas de ubicación del micrófono.
- Ganancia de entrada (Gain Staging).
- Organización de una sesión de grabación.

AL FINALIZAR LA SESIÓN EL ESTUDIANTE PODRÁ:

- Seleccionar el micrófono más adecuado según la fuente sonora.
- Obtener grabaciones más limpias y con mejor calidad.
- Organizar correctamente una sesión y sus proyectos de grabación.

Sesión 3 – Construir una Mezcla

Objetivo: Comprender cómo organizar una mezcla y tomar decisiones con criterio.

TEMÁTICAS

- ¿Qué hace que una mezcla suene profesional?
- Flujo de trabajo recomendado para una mezcla.
- Balance y panorama.
- Ecualización: cuándo y por qué utilizarla.
- Compresión: conceptos fundamentales.
- Procesamiento espacial: reverb y delay.
- Automatización.
- Uso de referencias comerciales.

AL FINALIZAR LA SESIÓN EL ESTUDIANTE PODRÁ:

- Construir una mezcla organizada siguiendo un flujo de trabajo lógico.
- Comprender el propósito de los principales procesos utilizados durante una mezcla.
- Identificar y evitar los errores más frecuentes al mezclar.

Sesión 4 – Finalizar y Publicar

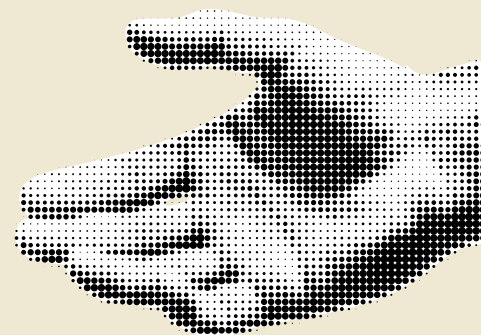
Objetivo: Preparar correctamente una canción para compartirla, publicarla o enviarla a un profesional.

TEMÁTICAS

- Fundamentos de la masterización.
- Loudness y plataformas digitales.
- Preparación y exportación de archivos.
- Preparación de una canción para plataformas digitales.
- Cómo trabajar con un ingeniero de mezcla o masterización.
- Recomendaciones para continuar aprendiendo.

AL FINALIZAR LA SESIÓN EL ESTUDIANTE PODRÁ:

- Comprender el propósito de la masterización y cuándo es necesaria.
- Exportar correctamente sus proyectos para diferentes escenarios.
- Preparar una canción para compartirla, publicarla o enviarla a un profesional.
- Comunicarse de manera efectiva con ingenieros de grabación, mezcla o masterización.

Sesión de Escucha y Retroalimentación

Una vez finalizadas las cuatro sesiones del curso, realizaremos una **Sesión de Escucha y Retroalimentación**, en la que los participantes podrán compartir una maqueta o canción producida aplicando los conceptos aprendidos.

Durante **esta sesión analizaremos cada proyecto y ofreceremos observaciones, recomendaciones y sugerencias de mejora relacionadas con la grabación, la mezcla**, la organización de la producción y las decisiones técnicas tomadas.

El propósito de esta actividad es **reforzar los conocimientos adquiridos durante el curso y brindar una orientación personalizada que permita a cada participante continuar desarrollando sus habilidades** y afrontar con mayor criterio sus futuras producciones musicales.