

Introdução

O Curso de Produção Musical mostra todos os processos de Produção Musical: Pré-Produção, Captação, Edição, Mixagem e Masterização, incluindo Gestão de Projetos e Orçamentos.

Para completar um álbum, o produtor precisa conhecer os elementos envolvidos na gravação musical de qualidade, trazendo à tona performances inspiradoras dos artistas. Como produtor, você está guiando não só aspectos musicais, como também o negócio e os aspectos técnicos de um álbum.

Este Curso tem caráter teórico, mas é essencial para entender o panorama da indústria fonográfica. É uma base fundamental para entender o mercado de trabalho e as diversas profissões: Técnico de Áudio, Técnico de Mixagem e de Masterização, Produtor Executivo, Produtor Fonográfico, entre outras.

Juntamente com o Curso de Áudio & Acústica e o Curso de Music Business, você estará preparado para começar a trabalhar num estúdio ou produtora, para obter experiência prática.

Pré-Requisitos

Ensino médio completo. Exige-se interpretação de texto para ler as apostilas e, assim, responder os testes. Para ter sucesso nos estudos em Educação à Distância, é necessário ter motivação e autodisciplina para aprender e pesquisar mais sobre os temas do curso na internet e na vida real.

Recomenda-se ter um computador com acesso à internet Banda Larga, para assistir aos vídeos e baixar as apostilas.

É desaconselhável utilizar computadores de Lan Houses, por conta da segurança com seu Login. Smartphones e Tablets podem funcionar, mas é por conta e risco do aluno.

Público-Alvo

Para os estudantes e novatos na área de Áudio e de Produção Musical.

Atividades do Curso

A partir da compra e liberação do acesso ao Curso, todas as Aulas são liberadas. Tal acesso expira após UM ANO. Assim, espera-se que o Aluno complete as seguintes atividades:

1. Assistir aos vídeos;
2. Baixar e ler as apostilas em PDF;
3. Tirar as eventuais dúvidas em fórum de perguntas e respostas;
4. Responder aos Quizzes de todas as Aulas;
5. Ao atingir 75% de acertos em todos os Quizzes, o sistema vai gerar, ao fim do último Quizz, um Certificado Digital do Curso.
6. Ao não atingir a porcentagem de acertos, sugere-se refazer os testes.

Página de uma Aula: Conteúdo

Cada Aula de um Curso possui vários recursos didáticos, o que garante o seu aprendizado na modalidade de ensino à distância. Veja a seguir o que você vai acessar e aproveitar:

Apostilas em PDF e Testes

Toda Aula possui apostilas em PDF para você baixar, ler e revisar a matéria. E, depois de aprender todo o conteúdo, você tem acesso a um Quiz, que testa seus conhecimentos entendidos e retidos.

02: Elementos Básicos de Elétrica e Áudio

A elétrica é um conhecimento pouco compreendido e respeitado por muitas pessoas envolvidas na música e nos estúdios de gravação. No entanto, é um fato bem perceptível a importância e a influência que ela exerce, visto que é ela quem move todo o funcionamento dos equipamentos. O funcionamento correto destes, depende diretamente de um sistema elétrico satisfatório, além do conhecimento das características básicas e conceituais, por parte dos profissionais do estúdio.

Termos como tensão elétrica, voltagem e impedância são recorrentes no ambiente do estúdio musical. Vamos abordar o tema de forma sucinta e geral nessa aula.

Objetivos desta aula:

Ao final dessa aula você vai:

- Entender a importância da Elétrica no Áudio e Elementos Básicos

Atalho

- AEP101 Elétrica Básica 01
- AEP101 Elétrica Básica 02
- AEP101 Elétrica Básica 03
- AEP101 Elétrica Básica 04

Acesso a todas as Vídeo-Aulas

Toda Aula tem vários Vídeos para você ver e rever a hora que você quiser. E todas as Aulas estarão abertas para você estudar no seu ritmo, dentro do período de validade de seu acesso.

- Perceber a eletricidade com mais clareza e sua influência no estúdio musical
- Entender Conceitos de tensão, corrente elétrica e impedância

Aula

- 01: Acústica Básica
- 02: Elementos Básicos de Elétrica e Áudio
- 03: Decibéis
- 04: Áudio e Símbolos Básicos
- 05: Níveis de Referência
- 06: Áudio Analógico
- 07: Fluxo de Sinal Avançado
- 08: Áudio Digital e Digital Signal Processing (DSP)

Perguntas e Respostas

Caso haja dúvidas, você pode mandar sua pergunta por escrito. Um instrutor terá o prazer em respondê-la. E você também verá respostas de perguntas de outros alunos, tornando-se uma fonte adicional de consulta.

- 2 Direção do fluxo de sinal
- 1 resistores
- 1 Fase e Cancelamento

Assunto

Pergunta (adicione referência ao vídeo ou apostila)

Adicione a Pergunta

Obs.: imagens ilustrativas, relativas ao Curso de Áudio.

Curso de Produção Musical: Plano de Aulas

AULA 01 - O que é Produção Musical? Quantificando a Profissão

---

A profissão de Produtor Musical mudou muito nos últimos anos, não só com a tecnologia no estúdio, mas também por causa da Internet e do desmantelamento do antigo sistema em que a gravadora era o grande agente da indústria. Vamos revisar este histórico até os dias de hoje. Esta introdução vai abordar também os papéis das pessoas mais importantes envolvidas na produção musical. É essencial que o produtor saiba com quem está trabalhando e saiba o que esperar de cada um. Também veremos o que é o processo da Produção Musical.

Objetivos da Aula:

- O trabalho de Produção Musical;
- Trajetória histórica da profissão;
- Trajetória na atualidade;
- O processo envolvido na Produção Musical.

AULA 02 - Ser um Produtor

O trabalho do Produtor está intimamente ligado à qualidade dos seus relacionamentos profissionais. Parece um pouco óbvio, mas isso pode fazer a diferença, principalmente quando você vai lidar com os artistas. Nesse contexto, vamos falar das suas atitudes, o modo como você se comporta diante das adversidades e até suas roupas!

Sabemos que a parte artística e técnica do curso é a mais atrativa. Com certeza, veremos isso mais adiante. Mas, convenhamos: um Produtor Musical, na grande maioria dos casos, vai trabalhar na condição de autônomo. E seus primeiros trabalhos virão por meio de indicações de amigos e colegas. Assim, um pouco de autoconhecimento e "Leadership Coaching" pode lhe fazer grande diferença.

O livro "O Monge e o Executivo" é uma boa sugestão de leitura, que vai reafirmar o que vamos passar aqui. Boa Aula!

Objetivos da Aula:

- Questionar as Qualidades, Virtudes e Atributos do produtor;
- Entender o Dia-a-Dia e o Cotidiano do Profissional;
- Conduzir a construção da Carreira.

AULA 03 - Trabalhando em Equipe

É necessário que comecemos com uma rápida introdução sobre o contexto de trabalho que o produtor se insere. Muitas pessoas acham que o produtor é o mais importante profissional em estúdio. Outras acham que ele nem tem importância porque ninguém sabe quem ele é. Podemos dizer que nenhum dos dois está correto. George Martin, produtor conceituado no mundo todo, falou certa vez que em ordem de importância na Produção Musical, podemos estabelecer em primeiro lugar a música, e portanto a composição.

A verdade é que temos uma série de profissionais envolvidos em um projeto musical, e em nenhuma circunstância é possível estabelecer uma hierarquia diferente que não seja a música em primeiro lugar, e o trabalho em equipe no segundo. É isso que veremos melhor nesse capítulo.

Objetivos da Aula:

- Compreender o Trabalho em Equipe: Importância e Considerações;
- Entender a relação do Produtor Musical com os Profissionais Envolvidos;
- Relação entre Compositor, Músicos, Produtor, e Engenheiros (Música como agente principal do trabalho do produtor).

AULA 04 – Gerenciamento do Projeto Musical

Fazer um álbum demanda três fatores fundamentais: tempo, dinheiro e espaço. A disponibilidade desses três elementos tem influência direta no sucesso das grandes produções que nos inspiram. Mesmo que auxiliados por prazos e orçamentos fartos, até nas grandes produções, é preciso garantia de eficiência, eficácia e economia no projeto musical. Nas gravações e mixagens existe uma abordagem elementar, que podemos resumir em buscar sempre pelo Simples e Eficaz. Isso pode ser muito bem aplicado nesse contexto das questões administrativas.

Para garantirmos que um projeto tenha real custo-benefício é preciso lidar com um planejamento financeiro e administrativo do trabalho (seguindo a analogia do simples e eficaz, seria um momento de Pré-Produção do material administrativo).

Esse planejamento pode ser feito de inúmeras maneiras, de acordo com cada situação objetivada. Estabelecemos traços gerais, para formarmos referências de como pensar no gerenciamento.

Objetivos da Aula:

- Reflexão sobre a Gestão de Projetos na Produção Musical;
- Importância do planejamento para a Eficiência, Eficácia, e Economia;
- Traçar relações de Como Administrar um Projeto de Produção.

AULA 05 – Análise Musical

O verbo “ouvir” na Produção Musical será tratado aqui em três abordagens: 1. compreensão artística do que significa o material sonoro, 2. audição, percebendo qualidades ou defeitos técnicos e 3. imaginar como o ouvinte final receberá tal material sonoro, depois de produzido, não só em aspectos artísticos, mas também nos meios em que será tocado.

Objetivos da Aula:

- Aprender o que é senso crítico;
- Aprender o ouvir o som;
- Entender as maneiras de apreciar a mesma música.

AULA 06 – Emoção

Esta Aula é um pouco diferente das demais. Não existem grandes conceitos a serem aprendidos. Entretanto, vamos aprender um processo de escuta que pode ajudá-lo avaliar se uma música será um sucesso!

Objetivos da Aula:

- Identificar as emoções presentes nas gravações dos mais variados estilos musicais;
- Debater a presença de conteúdo emocional nas gravações consideradas de “pouca expressividade emocional” por algumas pessoas;
- Avaliar sua própria resposta emocional com relação às gravações;
- Identificar e interpretar sensações sinestésicas em seu próprio corpo;
- Observar e considerar as diferentes respostas emocionais e sensoriais para cada indivíduo;
- Identificar e interpretar pistas sinestésicas nas demais pessoas, relacionando a partir daí suas respostas emocionais com as intenções implícitas na gravação.

AULA 07 – Preparação – Pré-Produção

Na Música, podemos classificar três estágios distintos no processo de produção, cuja ordem é: Pré-Produção, Produção e Pós-Produção. A Produção é o momento de gravação e mixagem do trabalho, e o momento mais conhecido e estimado pelos interessados em Música. A Pós-Produção envolve um processo relativamente curto, mas não menos importante, e não chega a conta com muitos profissionais diretos.

O objetivo deste capítulo é entendermos o que é a Pré-Produção, etapa do processo de trabalho que abrange a maior parte do momento criativo de trabalho dos artistas, banda, e produtor. O fato de ser ampla tem muita relação com o pouco conhecimento e compreensão que tanto amadores, quanto profissionais, estabelecem com ela (muitas vezes subestimando-a).

Precisamos, portanto, compreender melhor essa importante etapa do processo.

Objetivos da Aula:

- Definir e perceber a importância da Pré-Produção;
- Conceitos envolvidos na Pré-Produção;
- Entender a Pré-Produção como momento criativo do Produtor.

AULA 08 – A Sessão

Até agora, vimos o Produtor Musical como uma figura que planeja e organiza os processos seguintes, seja a preparação da música e dos músicos, captação, mixagem e masterização. Mas o que o Produtor faz dentro do estúdio, se tudo foi planejado?

A gravação pode ser um momento para criar novas ideias e nós devemos abrir uma oportunidade para isso. Nossos planejamentos, embora obedeçam certas limitações técnicas e orçamentárias, não podem restringir um possível toque de Midas de um músico, por exemplo.

Por outro lado, o Produtor deve ser a figura que assumirá quatro papéis nas sessões de gravação: Diretor, Catalizador, Educador e Psicólogo. Lembre-se de que estamos lidando com artistas, que às vezes podem ser geniosos.

Objetivos da Aula:

- Contribuições e atitudes essenciais ao produtor;
- Entendendo a sessão de gravação e o processo;
- A figura do produtor como líder que se adapta e inspira, buscando maneiras de incentivar o maior potencial criativo dos músicos.

AULA 09 – Preparação - O Resultado Desejado

A preparação é muito importante, como discutimos anteriormente. A boa relação entre produtor, artista e demais profissionais é essencial. O processo de produção exige que o produtor tenha consciência para poder conduzi-lo de maneira agradável e rentável, o que influencia diretamente na qualidade do produto – assim como no próprio bom trabalho do produtor.

Faz parte intrínseca ao papel do produtor a capacidade de conduzir um projeto de forma equilibrada.

Objetivos da Aula:

- Como conduzir um projeto com controle e objetividade;
- Relações e preocupações pertinentes ao produtor como “orientador do projeto”;
- Aspectos que influenciam na obtenção do resultado esperado.

AULA 10 – Mixagem

Vamos esclarecer nessa Aula o que a Mixagem pode e o que NÃO pode fazer. Mas, uma coisa é certa: não queira resolver os problemas de Arranjo, Performance e Captação na Mixagem!

Daremos muitas dicas para enriquecer suas Mixagens! Mas tenha em mente que essa Aula não se propõe a ensiná-lo a Mixar, pois não é tão simples! Por isso, temos um curso de Mixagem, à disposição também em Modalidade Online.

Sugerimos que você pesquise sobre Rob Orton e Andy Wallace, dois famosos Produtores especialistas em Mixagem. Com certeza você já ouviu muitas músicas que eles mixaram.

Inspire-se nos grandes profissionais para começar a formar seu próprio estilo! Também consulte o livro “The Art of Mixing”, de David Gibson. Não se preocupe com a teoria desse livro, somente com as figuras, que esclarecem como podemos enxergar a localização de instrumentos e efeitos no espaço, de acordo com o estilo musical.

Objetivos da Aula:

- A Mixagem e sua trajetória;
- Conceitos sobre Mixagem;
- A influência, os métodos e o processo de Mixagem.

AULA 11 – Masterização

A fase da Masterização consolida tudo o que foi feito anteriormente. Esta é a última chance de manipular as suas músicas antes de lançá-la ao mundo, em várias mídias. E, tal qual a Mixagem, a Masterização não pode corrigir todos os erros das etapas anteriores.

Vamos entender melhor o que é a Masterização e o que o Engenheiro de Masterização fará com a sua Mixagem.

Embora esta Aula entregue uma torrente de informações, você naturalmente precisará de experiência e conhecimento adicional para Masterizar de fato. Nesse caso, recomendamos conferir nosso curso “Técnicas de Masterização”.

Objetivos da Aula:

- A importância do processo de Masterização;
- A conceituação do processo de Masterização;
- O que é a “Loudness War” e os aspectos negativos acarretados por ela.

AULA 12 – Revisão/Previsão

Você deve ter percebido que o Produtor Musical atua em várias frentes e precisa de vários tipos de conhecimento e habilidades. Neste curso, você teve o primeiro contato com essas informações. Agora é a hora de revisar e organizar tudo!

Por isso, criamos um Mini-guia, com 111 perguntas, que vai dar um ponto de partida a seus futuros projetos.

Objetivos da Aula:

- Rever os principais conceitos de uma Produção Musical.