

DESCOMPLICANDO A PRODUÇÃO MUSICAL: DAWs LIVRES COMO FERRAMENTAS DE APRENDIZADO E CRIAÇÃO PARA ARTISTAS INDEPENDENTES

SOUSA, Júlio César de Sousa e SCHIAVONI, Flávio Luiz
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ)
sousacj1@gmail.com; fls@ufs.br

Linha: Processo de Difusão - Popularização, Educação e Aplicabilidade

A democratização do acesso à tecnologia tem tornado a produção musical independente cada vez mais viável. No entanto, os primeiros passos nesse percurso costumam ser marcados por dificuldades, especialmente pela complexidade dos processos que envolvem desde a idealização até a distribuição de uma obra. DAWs (Digital Audio Workstations) proprietárias, como FL Studio e Ableton Live, embora amplamente utilizadas, impõem barreiras financeiras por exigirem licenças pagas. Em contrapartida, softwares e DAWs livres, como o LMMS (Linux MultiMedia Studio), apresentam grande potencial de apoio ao artista independente. Seus formatos abertos permitem a compreensão, adaptação e automação de etapas iniciais da criação musical, integrando lógica de programação e teoria musical. Este trabalho tem como objetivo analisar os arquivos gerados por essas ferramentas livres e propor soluções práticas que auxiliem no aprendizado e na produção musical, sobretudo no contexto de artistas independentes e da cena underground. A manipulação de projetos por meio de scripts ou interfaces web pode facilitar a criação baseada em referências sonoras, gêneros e BPM, promovendo um processo criativo mais ágil, acessível e inspirador.

Neste cenário, este projeto apresenta uma iniciativa para decupar projetos musicais feitos em ferramentas livres de forma a permitir a) formas de aprendizado a partir destes projetos, b) formas de combinar elementos de projetos para criar novas trilhas, c) formas de pesquisar e aprender com explorar as questões musicais inerentes aos projetos musicais.

Como resultado, o projeto apresenta uma plataforma integrada onde processos criativos se misturam com processos de difusão da arte digital simplificando a entrada de novatos no domínio destas ferramentas e também o compartilhamento de processos de criação para produtores e músicos experientes.