

Criação com LMMS

Metas da aula

- Conhecer e instalar o LMMS;
- Identificar partes da música;
- Criar um beat.

Illustrations by Pixeltrue on icons8

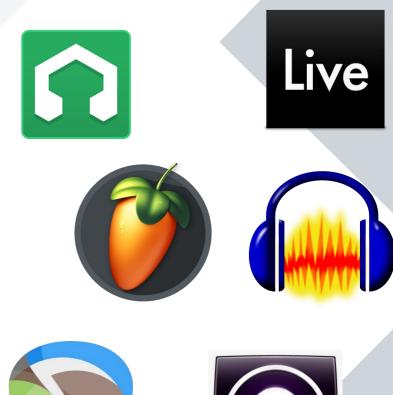
<u>Introdução</u>

Para introduzir nossa oficina, vamos à algumas perguntas:

- Para criar beats¹ é necessário que haja conhecimento prévio sobre a teoria musical?
- Você já pensou em ser um beatmaker²?
- Você conhece alguma das logotipos ao lado?

Após a oficina de hoje a expectativa é que possamos nos divertir com as nossas criações e quebrar as barreiras entre a criação musical e as limitações que temos.

Beats¹ – gíria para faixa instrumental. Beatmaker² – Criador de beats², geralmente o termo é utilizado na vertente mais underground.

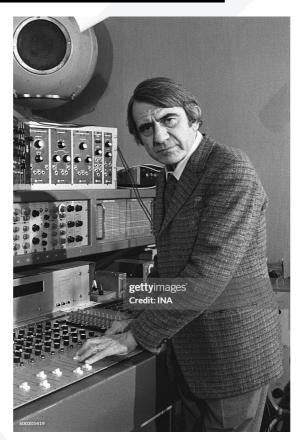

O que são tecnologias de código aberto?

- Tem como objetivo a criação de softwares livres, ou seja, softwares que podem ser modificados por qualquer usuário;
- Reduz gastos, pois não é necessário comprar licenças;
- Softwares livres são softwares que tem código aberto;
- Código aberto surgiu no fim da década de 90 e trouxe consigo um licenciamento livre para o design ou esquematização de um produto em questão. É um modelo de desenvolvimento colaborativo.

- Estilo musical composto por sons criados/modificados de forma digital;
- Em 1948, o francês Pierre Schaeffer inicia a trajetória da música eletrônica utilizando instrumentos tradicionais;
- Em 1951 os alemães, Werner Meyer-Eppler, Robert Beyer e Herbert Eimer iniciaram a produção em estúdios com osciladores elétricos.

Podemos fazer música com nossos computadores?

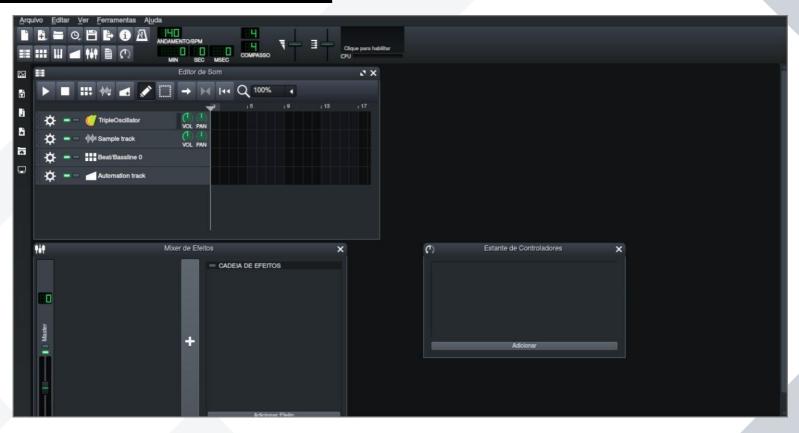
- Essa oficina tem a missão de comprovar que sim, podemos fazer música utilizando nossos computadores ou qualquer instrumento tecnológico que tenhamos acesso;
- Não precisamos de um estúdio equipado;
- É necessário criatividade, inspiração e uma ferramenta adequada para tal atividade.

O que é o LMMS?

- É um exemplo de DAW;
- Permite que a música seja produzida arranjando amostras, sintetizando sons, tocando em um teclado MIDI, dentre outras possibilidades.

Tela inicial

Por que utilizar o LMMS?

- É uma ferramenta de código aberto, ou seja, é de graça;
- Sem burocracias para instalar;
- Aplicação leve;
- Design semelhante à alguns softwares famosos de produção musical.
 - Ex: Fruity Loops.
- Possibilidade de interconexão com outros softwares e alcançar objetivos maiores.

Como instalar o LMMS?

Linux:

- Pode ser via terminal utilizando os comandos:
 - sudo apt-get install Imms; ou
 - sudo pacman -S Imms; ou
 - paru -S lmms;
 - Dentre outros.
- Utilizando o gerenciador de arquivos padrão e buscando lmms;
- Acessando o site oficial:
 - https://lmms.io/download#linux

Como instalar o LMMS?

- Windows:
 - Acessando o site oficial:
 - https://lmms.io/download#windows

Processo criativo

O que quero produzir?

Essa fase é uma das mais importantes, pois é necessário estar ciente do seu ponto de referência para começar a criar, ou pelo menos ter uma base.

Eu escuto esse estilo de música?

Caso não tenha familiaridade com o estilo de música é necessário ter em mente que vai precisar ter algumas referências para, pelo menos, se ambientalizar em tal estilo.

Qual o BPM?

É importantíssimo para caracterizar um certo estilo musical, ou seja, às vezes você sabe qual é o ritmo que está sendo tocado só de saber o BPM. O rap, por exemplo, usa entre 70 e 100 de BPM.

Quais são os instrumentos característicos desse estilo musical?

Conforto

Você se sente confortável com o estilo em que está produzindo?

Colocar a mão na massa

Se souber a resposta para os tópicos anteriores, talvez seja a hora de colocar em prática. Caso ainda tenha alguma dúvida ou incerteza, também é importante que comece a criar. Somente assim você verá se a sua produção está fluindo ou não.

Estrutura musical

- Um beat pode ser dividido em várias "partes";
- Cada "parte" desse beat pode ser um momento da música.

- Estrutura básica de um beat Boom Bap:
 - Introdução;
 - Ponte;
 - Verso/Estrofe 1;
 - Verso/Estrofe 2;
 - Refrão; e
 - Final.

Estrutura musical

Um exemplo da organização citada anteriormente pode ser visto abaixo:

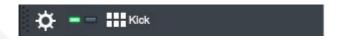
Estrutura musical

- Geralmente os beats de Boom Bap são feitos de repetições, ou seja, é criado um padrão com os instrumentos;
- Esses padrões são reutilizados durante a composição do beat;
- A estruturação é feita através da intercalação dos padrões originais e suas derivações.

#DICA: FAIXA DE ÁUDIO

 Para renomear a nossa pattern basta dar um clique com o botão direito do mouse no nome da pattern e substituir pelo nome que deseja:

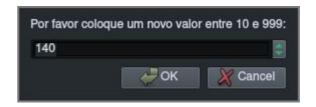
 Agora para dar início à composição é necessário que seja dado um clique em um único retângulo da pattern, após isso surgirá um retângulo azulado:

#DICA: BPM

- Para escolher o BPM, batidas por minuto, basta que vá à parte superior e localize esse item:
- O BPM pode ser alterado ao rodar a "bolinha" do mouse para cima/baixo ou efetuando duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre o valor e inserindo o valor desejado na janela que apareceu.

 Para nosso beat utilizaremos 95 de BPM.

#DICA: FAIXAS DE ÁUDIO

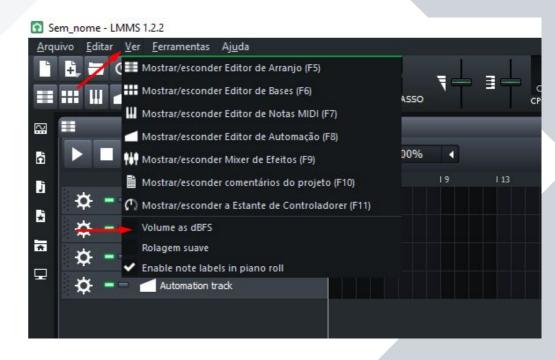
 É necessário clicar nesse ícone, localizado na parte superior do editor de som, para adicionar uma pattern¹ no nosso editor de som.

Pattern¹ = Padrão, no nosso caso, é um padrão de instrumentos/batidas.

#DICA: VOLUME EM dB

 Podemos utilizar o volume medido por Decibéis (dB), pois a maioria dos aparelhos e softwares utiliza desta medição. No LMMS temos, por padrão, a medição por porcentagem (%).

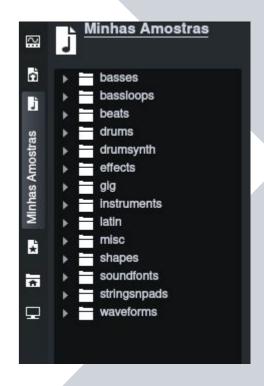

Inserindo sample de áudio

 O próximo passo é fazer a inserção de algum instrumento para que haja o início da composição, de fato.

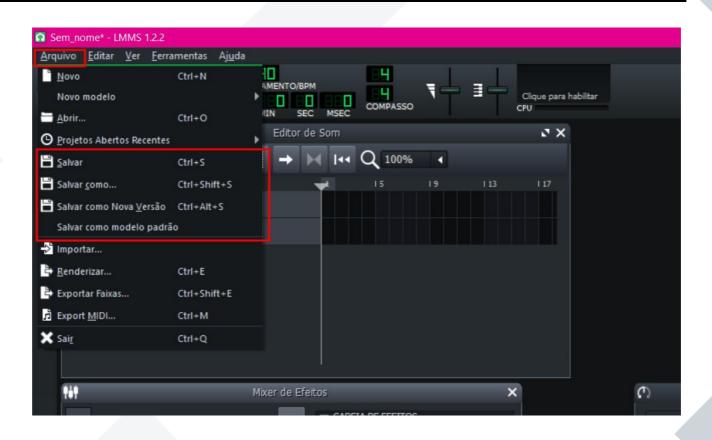
 No canto esquerdo acessaremos alguns instrumentos que já vem por padrão quando instalamos o lmms. (o ícone está destacado à esquerda em vermelho) Após efetuar o clique será aberto um menu com essa aparência e, nele, faremos a seleção de alguns instrumentos para criarmos nosso beat.

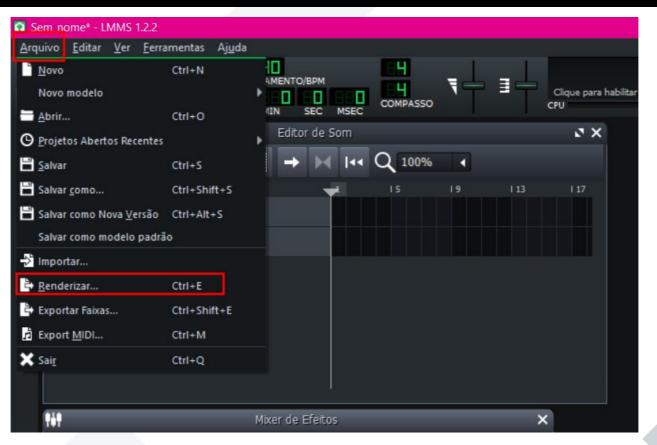
EDITOR DE BASES

SALVAR O PROJETO

EXPORTAR O PROJETO

Som na caixa

Agora vamos colocar a mão na massa e utilizar o LMMS.

Obrigado pela atenção, nos vemos na próxima!

Criação com LMMS

Metas da aula

- Introduzir e utilizar novos DrumKits;
- Introduzir e utilizar novos plugins e VSTs;
- Piano Roll.

Illustrations by Pixeltrue on icons8

- Na aula passada falamos sobre o surgimento da música eletrônica;
- Nesta aula faremos sobre a música eletrônica e o surgimento do Hip Hop.

Hip Hop

- O hip hop é um gênero musical desenvolvido nos Estados Unidos por afro-americanos e latino-americanos no Bronx em Nova York na década de 70;
- A estrutura das composições tem em sua base a poesia ritmada, lembrando que a sigla RAP provém do inglês e sua tradução se dá por Ritmo e Poesia;
- O hip hop não abrange apenas a música, Mc's¹ e Dj's².

Mc's¹ – Mestre de cerimônia, ou seja, aquele que conduz a apresentação. O dono do microfone, vocalista ou apresentador do evento. Dj's² – Tocador de discos, ou seja, aquele que faz os instrumentais ou que dá um toque à apresentação.

Os 4 elementos do Hip Hop

- RAP: Ritmo e poesia. Mc's mesclam a fala e o canto nesse estilo musical. Em sua grande maioria, as composições possuem fortes críticas sociais e geopolíticas.
 - Ex: Racionais, NWA, Facção Central, Djonga.
- DJ: O MC faz a rima e o DJ conduz a apresentação de forma que haja um espetáculo à parte e não apenas faz a base musical, como era antes. Porém é possível observar, cada vez mais, que o DJ é muito importante para a evolução musical da vertente.
 - Ex: Dj Caique, Dj Marlboro, Dj Cia, WS da Igrejinha, Gui Marques, etc.

Os 4 elementos do Hip Hop

Os 4 elementos do hip hop

- Graffiti: Forma de expressão que surgiu derivada ao pixo. Tem um aspecto de criação artística e não apenas marcar um espaço – como o pixo – porém é uma forma de expressão de sentimentos e, geralmente, em eventos de hip hop há alguém fazendo algum graffiti ao vivo.
 - Ex: Alex Senna.
- Breakdance: Dança de rua que engloba estilos musicais que vão desde o Funk ao Breakbeat ou Hip Hop. Geralmente incendeia o público com suas performances durante as músicas e em intervalos de apresentações. Nesse momento roubam a cena. Os integrantes são chamados de b-boys e b-girls.
 - Ex: Salah Benlemgawanssa (o maior dançarino de break atualmente).

Os 4 elementos do hip hop

Hip Hop perto de nós

- Temos em São João del Rei a Batalha da Estação, na praça da estação da Maria Fumaça;
- Quinzenal, aos Domingos 19h;
- Link do instagram:
 - <u>@batalhadaestacaosi</u>

Flyer da última edição.

<u>Sintetizadores</u>

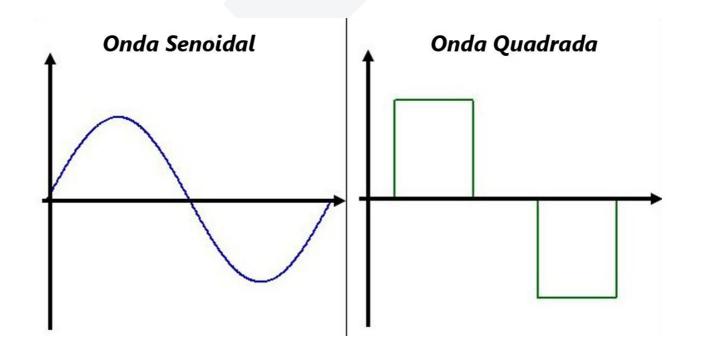
- Instrumentos digitais que criam/modificam sons digitais;
- Na DAW será um Plugin (VST);
- Geram sons a partir de um oscilador, gerando ondas básicas

<u>Sintetizadores</u>

Ondas Básicas

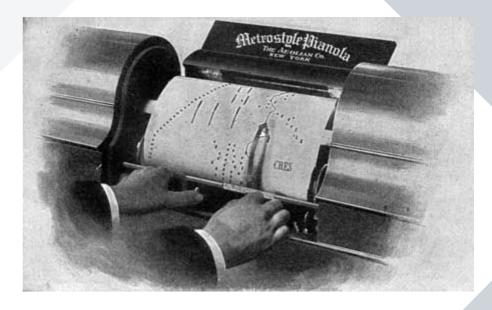

<u>Curiosidades</u>

- Pianolas, surgem no final do século XIX;
- Uma das primeiras utilizações da ideia de música com "caixinhas" e automatizada;
- Composição era feita através de furos no papel, ou seja, essa era a "partitura" no modo automático;

<u>Pianola</u>

<u>Curiosidades</u>

- A caixinha de música é um dispositivo mecânico;
- O som é obtido através de um cilindro rotativo com pontas salientes que tocam as lâminas de um pente de aço;
- Cada lâmina é afinada para produzir uma nota específica;
- Ao girar o cilindro, as notas são tocadas em sequência, criando uma melodia.

Caixinha de música

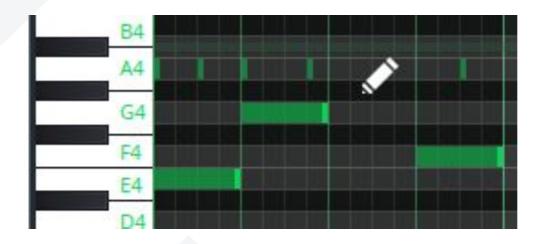

<u>Curiosidades</u>

- Música com "caixinhas" é um dos métodos atuais de produzir música;
- É muito comum no conceito de DAWs;
- Música para além da partitura ou uma nova maneira de escrever partituras (?);

Música com "caixinhas"

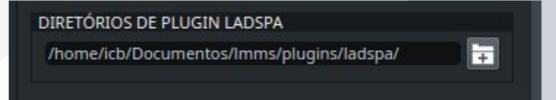

Plugins LADSPA

- LADSPA (Linux Audio Developers Simple Plugin API);
- Conjunto de plugins de áudio de código aberto projetados para serem usados em sistemas de produção musical;
- Amplamente utilizado em aplicativos de áudio e produção musical, especialmente em ambientes de produção de música no Linux.

Plugins LADSPA

#DICA: VSTs

É possível encontrar VSTs em:

- https://lmms.io/lsp/
- https://www.reddit.com/r/lmms/

VSTs são, basicamente, programas que simulam instrumentos e efeitos.

#DICA: Soundfonts

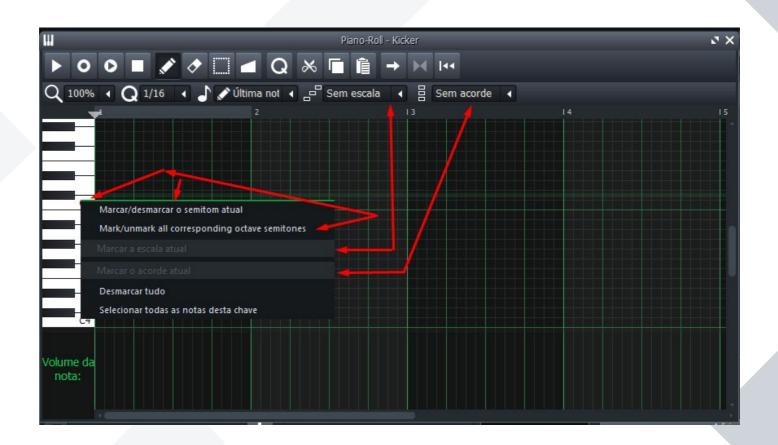
Podem ser encontrados em:

- https://musical-artifacts.com/a rtifacts?formats=sf2&tags=so undfont
- https://musical-artifacts.com/a rtifacts?apps=lmms&tags=so undfont

```
DIRETÓRIO SF2
/home/icb/Documentos/Imms/samples/soundfonts/
```


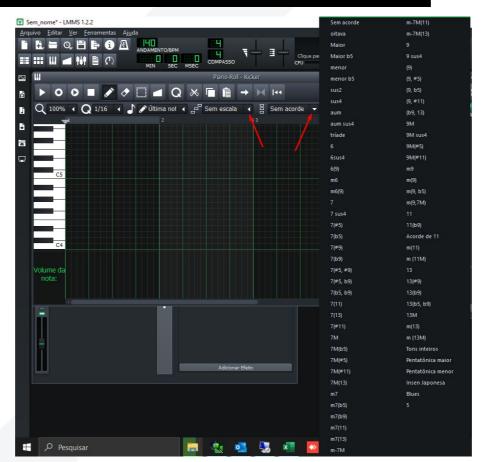
#DICA: Piano Roll

#DICA: Piano Roll

#DICA: Piano Roll

Obrigado pela atenção, nos vemos na próxima!

Criação com LMMS

Metas da aula

- Automações;
- Dinâmica; e
- Panning.

Illustrations by Pixeltrue on icons8

Música Eletrônica

- Na aula passada falamos sobre o Hip Hop e a conexão com a música eletrônica;
- Nesta aula faremos sobre o DJ.

<u>DJ</u>

- O DJ, ou discotecagem, tem suas raízes no início do século XX, quando os DJs eram responsáveis por tocar discos de vinil em festas e eventos;
- Evoluiu significativamente ao longo das décadas, especialmente no contexto da música underground;
- Inicialmente, seu papel era simplesmente garantir que a música continuasse tocando sem interrupções.

<u>DJ</u>

- A cultura do DJ evoluiu na década de 1970, em grande parte graças à música disco e à popularização dos toca-discos e mixer;
- Os DJs começaram a fazer transições entre as faixas, criando uma experiência musical contínua e dançante;
- Apresentam músicas que não são amplamente conhecidas, promovem gêneros musicais alternativos, subculturas e artistas independentes.

DJ

EQUIPAMENTOS DO DJ

- SETUP É usado para descrever a configuração dos equipamentos que o DJ usa. (Cdj, Controlador, Mixer, Toca-Discos, etc);
- CDJ Equipamento usado por Djs para reprodução das músicas durante suas apresentações;
- JOG Peça circular incluída nos Cdjs e controladores que permite avançar, retroceder e modificar a velocidade da música;
- DECK Termo usado para descrever cada dispositivo de reprodução. Ex: 2
 CDJs = 2 Decks (Deck 1 e Deck 2);
- PICKUP Termo usado para descrever os equipamentos para a arte do Djing;
- MIXER Equipamento usado por DJs para controlar volume, transições, equalização e efeitos.

EQUIPAMENTOS DO DJ

DIALETOS DO DJ

- SET Descreve a performance do Dj no seu período de apresentação, seja ela ao vivo ou em gravação;
- PITCH Régua de controle para acelerar ou atrasar a velocidade da música;
- LOOP Parte selecionada de uma música que se repete, podendo ser configurados de 32 barras até 1/32 barras;
- FILTER Processo de manipulação do áudio que elimina frequências de acordo com a movimentação do botão que controla o processo;
- BPM Sigla que significa batidas por minuto, relacionado à velocidade (ritmo) da faixa;
- KEY Classifica o tom harmônico de uma música.

<u>SCRATCH</u>

- O surgimento do scratch está ligado à história do hip hop e da cultura DJ, surgiu no final da década de 1970 em Nova Iorque, nas festas do bairro do Bronx;
- Um dos nomes mais notáveis é Grand Wizzard Theodore, este é amplamente creditado como o inventor do scratch;

SCRATCH

<u>SCRATCH</u>

- A história mais famosa é que, quando era adolescente, ele estava experimentando em seu quarto com um toca-discos e, por acaso, colocou a mão sobre um disco para pará-lo enquanto a agulha estava na parte virada para trás;
- Com isso, o som característico de um disco sendo arranhado contra a agulha, se tornou o elemento central do scratch.

PERCEPÇÃO

Bora ouvir música?!

<u>AUTOMAÇÕES</u>

- Na música se referem ao uso de tecnologia para controlar e modificar parâmetros sonoros, como volume, panorâmica, efeitos e outros aspectos em uma faixa musical sem intervenção manual contínua;
- São uma parte fundamental da produção musical, pois desempenham um papel importante na criação de arranjos musicais complexos e na moldagem do som.

<u>AUTOMAÇÕES</u>

- São uma ferramenta crucial na produção musical, permitindo o controle preciso e criativo de vários aspectos sonoros;
- Desempenham um papel fundamental na criação de músicas, tornando a produção uma arte verdadeiramente flexível e expressiva;
- Podem ser utilizadas para:

Expressão e narrativa musical, experimentação, mixagem, produção, efeitos sonoros e atmosfera.

<u>DINÂMICA</u>

- Na produção musical, refere-se à variação no volume e intensidade das diferentes partes de uma faixa musical ao longo do tempo;
- Desempenha um papel fundamental na criação de uma mixagem musical equilibrada;
- Pode ser utilizada para:

Variação de Volume, expressão musical, controlar transições, gravação, masterização, mixagem, compressão e limite, dentre outras.

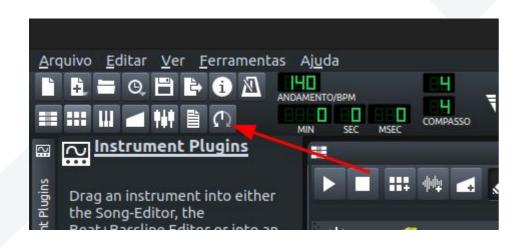
<u>PANNING</u>

- Técnica de distribuir o som de um instrumento ou faixa em um espaço estéreo;
- Usada para posicionar os elementos da mixagem em um espaço tridimensional, criando uma sensação de largura e profundidade;
- Controlar onde um instrumento é ouvido em relação aos alto-falantes.

<u>PANNING</u>

- É essencial para criar uma sensação de espaço em uma mixagem;
- Isso pode tornar a mixagem mais envolvente e interessante para o ouvinte;
- Instrumentos-chave, como vocais e a bateria, muitas vezes são mantidos no centro, enquanto instrumentos de apoio, podem ter panning para criar uma sensação espacial;
- Evite panoramizar em excesso, pois isso pode criar uma mixagem desequilibrada.

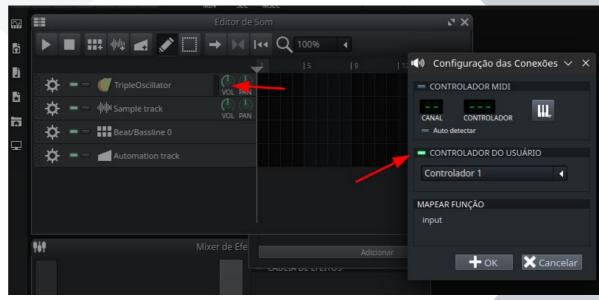
<u>AUTOMAÇÃO E PANNING</u>

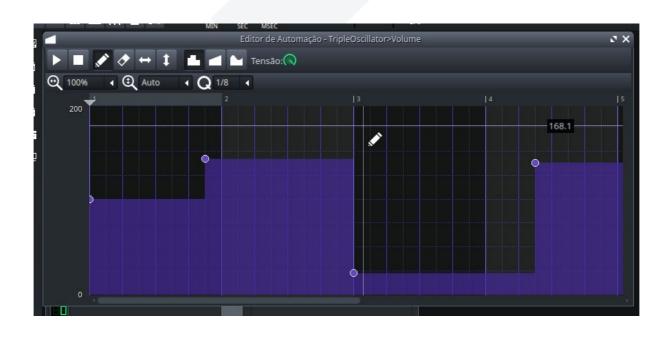

<u>AUTOMAÇÃO E PANNING</u>

<u>AUTOMAÇÃO E PANNING</u>

AUTOMAÇÃO E PANNING

- Tanto a panorâmica quanto a automação são técnicas essenciais na produção musical;
- Oferecem controle sobre a espacialidade, dinâmica e expressão na mixagem, permitindo que você crie músicas mais envolventes e emocionais.

<u>SAMPLES</u>

- Amostras, ou "samples", na produção musical, são trechos de áudio pré-gravados que são usados por produtores e músicos para criar músicas novas ou faixas musicais;
- Os samples podem ser extraídos de gravações existentes, como músicas, sons da natureza, filmes, vinis antigos, entre outros, e são incorporados em novas composições musicais.

<u>SAMPLES</u>

- Desempenham um papel importante na produção musical contemporânea, permitindo que os artistas incorporem uma ampla variedade de sons e estilos em suas composições;
- No entanto, é essencial estar ciente das implicações legais e dos direitos autorais ao usar samples em sua música.

Sample Banks e Libraries:

- Existem bibliotecas de samples e bancos de sons que os produtores podem acessar para fins criativos;
- Essas bibliotecas contêm uma ampla variedade de sons, desde instrumentos musicais até efeitos sonoros.
 Podemos encontrar em:

https://freesound.org/browse/

https://www.looperman.com/ (lembrando que o Looperman possui samples gratuitos, mas também possui samples que necessitam dar direitos autorais e as devidas diferenciações para o compositor).

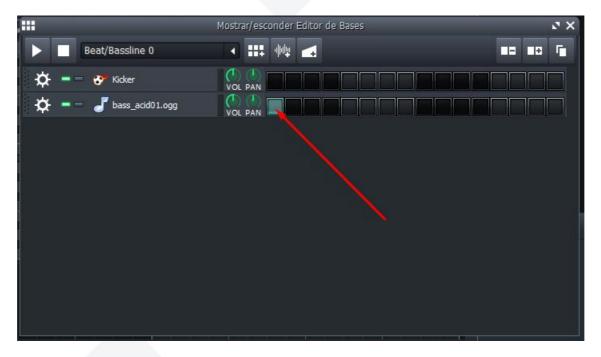
DICA: DINÂMICA

Scroll do Mouse:

DICA: DINÂMICA

Scroll do Mouse:

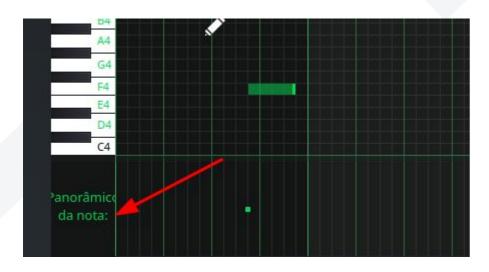
DICA: PANNING

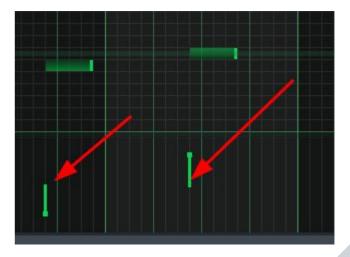
Piano Roll:

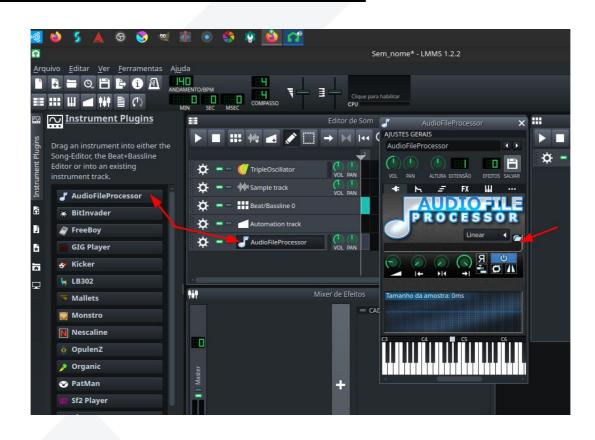
DICA: PANNING

Piano Roll:

DICA: SAMPLE

DICA: SAMPLE

Obrigado pela atenção, nos vemos na próxima!

Criação com LMMS

Metas da aula

- FX e envelopamento;
- Mixagem;
- Renderizar e exportar faixas.

Illustrations by Pixeltrue on icons8

<u>Música Eletrônica</u>

- Na aula passada falamos sobre o DJ e a conexão com a música eletrônica;
- Nesta aula faremos sobre o Funk.

<u>FUNK</u>

- Gênero musical e cultural que tem raízes diversas e é marcado por uma evolução complexa ao longo do tempo;
- Tem influências variadas, e suas origens podem ser traçadas até diferentes gêneros musicais, como o funk norte-americano, o soul, o rap e o hip hop;
- Os primeiros traços do funk no Brasil remontam à década de 1970, quando artistas brasileiros começaram a incorporar elementos do funk e do soul em suas músicas.

<u>FUNK</u>

- O funk carioca, também conhecido como "batidão" em algumas regiões, surgiu nas favelas do Rio de Janeiro, especialmente na década de 1980;
- Ele era inicialmente uma expressão musical da juventude das favelas e abordava questões sociais e políticas, além de temas do cotidiano;
- O som característico do funk carioca inclui batidas pesadas, batidas de bateria, amostras de outros gêneros e letras muitas vezes explícitas.

FUNK

<u>FUNK</u>

- O funk no Brasil também enfrentou desafios e controvérsias, como letras explícitas, violência e sexualização foram frequentemente debatidas, levando a proibições de músicas em algumas rádios e locais públicos;
- A tecnologia desempenhou um papel significativo na produção musical do funk brasileiro.

<u>FUNK</u>

- A introdução de equipamentos de gravação, sintetizadores, samplers e software de produção musical permitiu aos produtores de funk criar batidas, loops e arranjos de maneira mais eficiente e criativa;
- O surgimento de estúdios de produção independentes, permitiu que artistas e produtores de funk brasileiro gravassem e produzissem suas músicas de forma mais acessível e autônoma;
- A disseminação do funk brasileiro foi impulsionada pela internet e pelas redes sociais.

FUNK

MIXER

- Um canal de áudio no mixer do LMMS é um elemento fundamental para controlar e ajustar o áudio em sua produção musical;
- Ele fornece as ferramentas necessárias para equilibrar, processar e mixar as diferentes fontes sonoras em seu projeto, permitindo que você crie uma mixagem equilibrada e expressiva;
- O uso eficaz dos canais de áudio no mixer é essencial para a produção musical de alta qualidade.

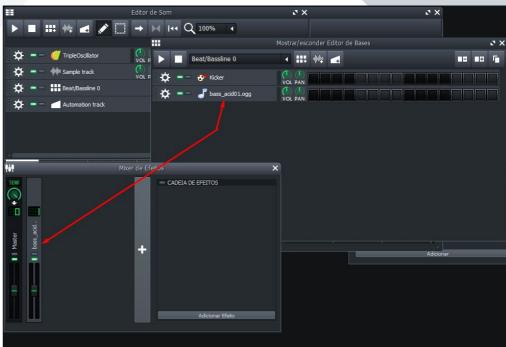
MIXER

#DICA: MIXER

#DICA: AUTOMAÇÃO CANAL DO MIXER

FX BÁSICOS

- Reverb: Adiciona profundidade e espaço a um som, simulando a reflexão do som em ambientes físicos.
- Delay: Repete o som após um curto intervalo, criando uma sensação de eco.
- Chorus: Duplica o som original com pequenas variações de afinação e tempo para adicionar textura e espessura.
- Flanger: Cria um efeito de varredura pela combinação de sons com ligeiras diferenças de afinação.
- Phaser: Modifica o som, criando uma sensação de movimento e vibração.

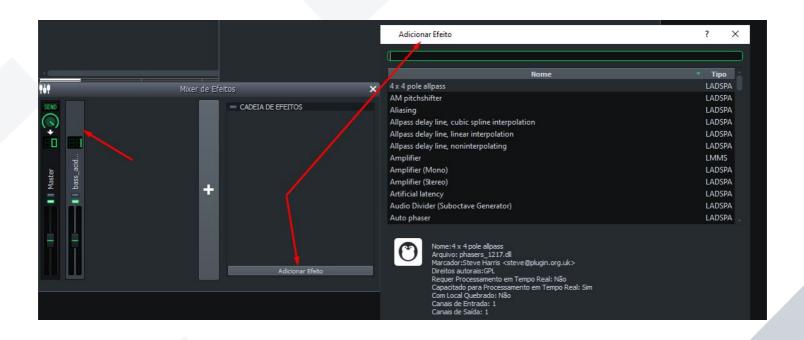
FX DE MODULAÇÃO

- Tremolo: Modula o volume do som rapidamente para criar uma sensação de tremor.
- Vibrato: Modula a afinação do som para criar uma sensação de oscilação.
- Wah-Wah: Altera a frequência de corte de um filtro para produzir um efeito de voz falada.
- Ring Modulation: Combina dois sinais para criar sons dissonantes e alienígenas.

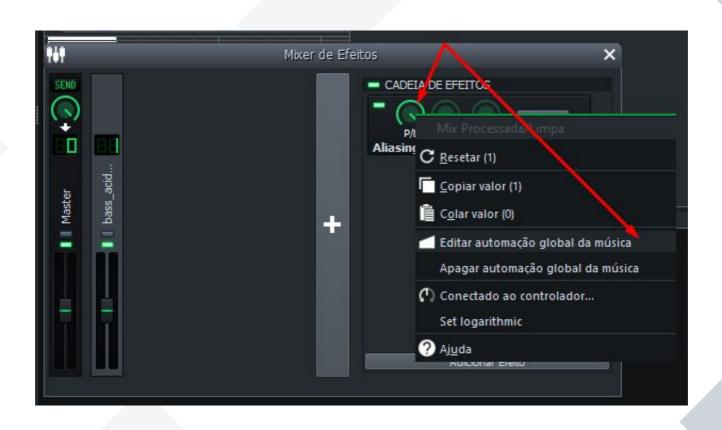
FX DE DINÂMICA

- Compressor: Controla o alcance dinâmico de um som, reduzindo o volume das partes mais altas e realçando as partes mais suaves.
- Expander: Amplia o alcance dinâmico de um som, aumentando a diferença entre as partes altas e baixas.
- Gate: Corta completamente o som quando ele cai abaixo de um determinado limite.

#DICA: FX

#DICA: AUTOMAÇÃO FX

PERCEPÇÃO

Bora ouvir música?!

ENVELOPAMENTO

- Na produção musical geralmente se refere ao processo de manipulação dos parâmetros de amplitude de um som ou instrumento musical ao longo do tempo;
- O envelopamento é uma técnica fundamental para dar forma às características dinâmicas das faixas musicais.

ENVELOPAMENTO ADSR

- Representa Ataque, Decaimento, Sustentação e Liberação;
- Ataque (Attack): Representa a quantidade de tempo que leva para o som atingir sua amplitude máxima desde o início da nota;
- Decaimento (Decay): Indica quanto tempo leva para o som cair da amplitude máxima para o nível de sustentação.

ENVELOPAMENTO ADSR

- Sustentação (Sustain): Refere-se à duração do som em seu nível de amplitude sustentado após o ataque e o decaimento;
- Liberação (Release): É o tempo que o som leva para diminuir completamente após soltar a nota;
- O envelopamento permite um controle preciso sobre a dinâmica de um som.

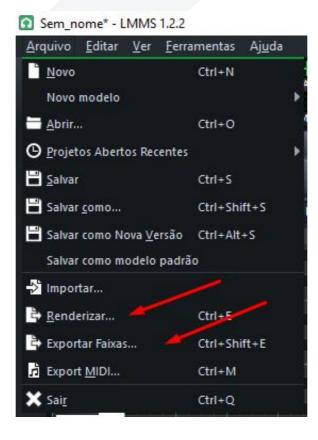
MIXAGEM

- O processo de mixagem envolve ajustar os volumes individuais de cada faixa para criar um equilíbrio sonoro coeso;
- O posicionamento de cada instrumento na mixagem é fundamental;
- O EQ é usado para ajustar a frequência de cada instrumento;
- Compressores são usados para controlar o alcance dinâmico, tornando o som mais consistente.

<u>MIXAGEM</u>

- Efeitos de mixagem, como reverb e delay, são usados para adicionar profundidade e ambiente à música;
- Automatização é o ajuste de parâmetros ao longo do tempo, como volume, panorâmica e efeitos;
- A mixagem é a arte de equilibrar todos esses elementos para criar uma gravação musical coesa, onde cada instrumento contribui para o som geral de maneira equilibrada e expressiva.

#DICA: EXPORTAR

Obrigado por este curso, nos vemos na próxima!

