

Workshop

El proyecto *multitrack* como recurso docente para el estudio de la música: deconstrucción y análisis de una producción discográfica

Pablo Espiga Méndez

Facultad de Geografía e Historia

10 de diciembre de 2019

Índice

- El proyecto multitrack
- El estudio del proyecto multipista desde la musicología
- Problemáticas en el uso y la preservación del proyecto multipista
- Aspectos a tener en cuenta para el estudio de un proyecto multipista
- Evolución de las herramientas de producción musical
- Bandlab for Education
- Conclusiones

El proyecto multitrack

Multitrack o multipista: materiales de trabajo de una producción musical que contienen las diferentes pistas en las que se realizan los procesos de edición y mezcla que dan lugar al máster.

Máster: Resultado final de una producción musical del que se realizan las diferentes copias.

Handwritten musical score for the "Consagración de la primavera" (Consecration of Spring) by Igor Stravinsky. The score is written on multiple staves, showing complex rhythmic patterns and melodic lines. The manuscript includes various musical notations, including notes, rests, and dynamic markings. The page is numbered 115 and 116. The score is written in ink on aged paper.

A screenshot of a Logic Pro X digital audio workstation (DAW) interface. The interface displays a complex arrangement of tracks, including audio and software instruments. The tracks are organized into a hierarchy, with various settings and parameters visible for each track. The interface is dark-themed, and the tracks are color-coded. The screenshot shows a detailed view of the music production process, including mixing and mastering stages.

Manuscrito de la Consagración de la primavera.
Sesión de Logic Pro de Jacob Collier.

El estudio del proyecto multipista desde la musicología

- Importancia del análisis de la producción musical en el estudio de la música del siglo XX: Frith & Zagorski-Thomas (2012).
- Allan F. Moore (1993) y David Gibson (1997): Sound-box.
- Estudio de estéticas de producción musical.
- Hiperrealidad sonora: Levitin (2016), Roquer (2018).
- Mediación tecnológica: Brøvig-Hanssen (2010)
- Autenticidad: Frith (1988).

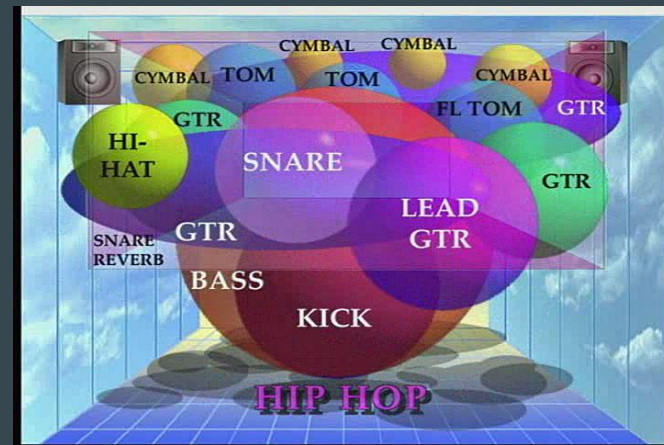

Ilustración de “soundbox” de David Gibson (1997)

Problemáticas en el uso y la preservación del proyecto multipista

- Destrucción, reutilización y degradación de los archivos multipistas físicos.
- Obsolescencia de los formatos y dificultades para su digitalización.
- Falta de consenso en torno a su propiedad y legalidad.
- Falta de interés de conservación por parte de discográficas y creadores.
- Filtraciones desde los estudios de grabación.

Aspectos a tener en cuenta para el estudio de un proyecto multipista

Pocos proyectos multipista disponibles.

El contexto tecnológico como condicionante de la grabación, la interpretación y la producción.

- Número de pistas
- Previas o posteriores a la mezcla
- Independientes y buses donde se combinan varios instrumentos

Procesos de edición y mezcla destructivos.

Proceso de edición en cinta magnetofónica

Compilacion de pistas de una grabación de música medieval

Evolución de las herramientas de producción musical

- Magnetófonos de bobina abierta profesionales (1940-1990).
- Grabadores de cinta semi profesionales y caseros (1980).
- Transición al audio digital (1980-2000).
- El DAW y la producción “in the Box” (2000 - actualidad).

EMI BRT-2: Grabador 2 pistas

Otari MX80: Grabador 24 pistas

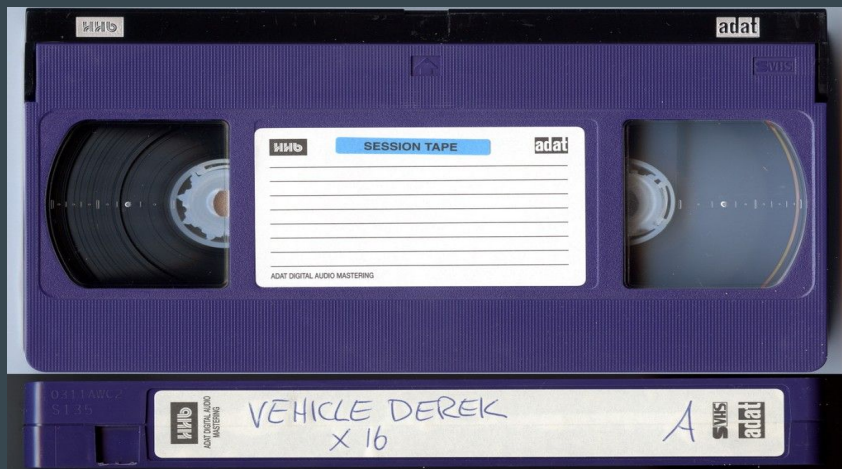
Grabador Tascam 32

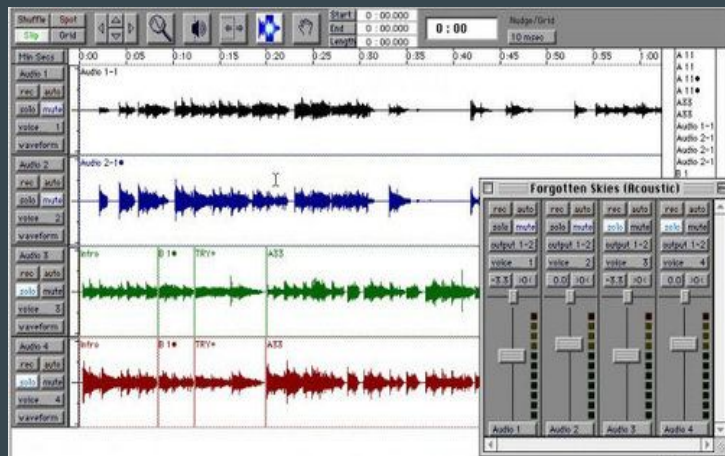
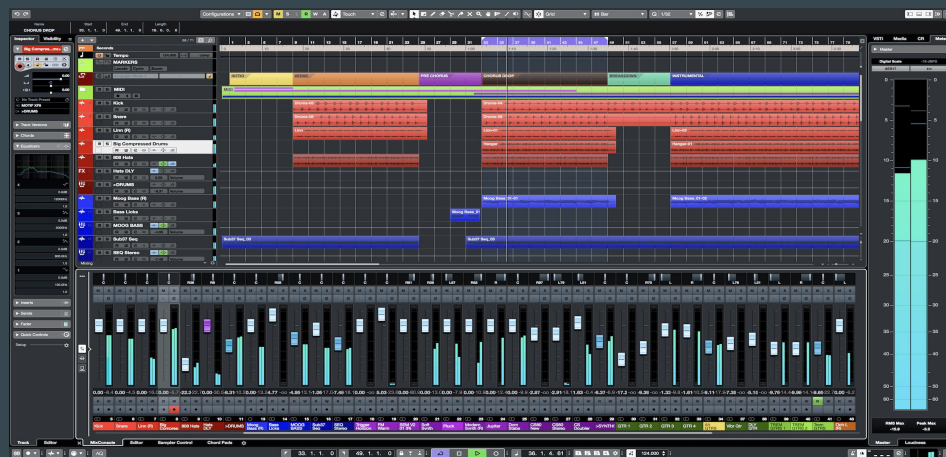
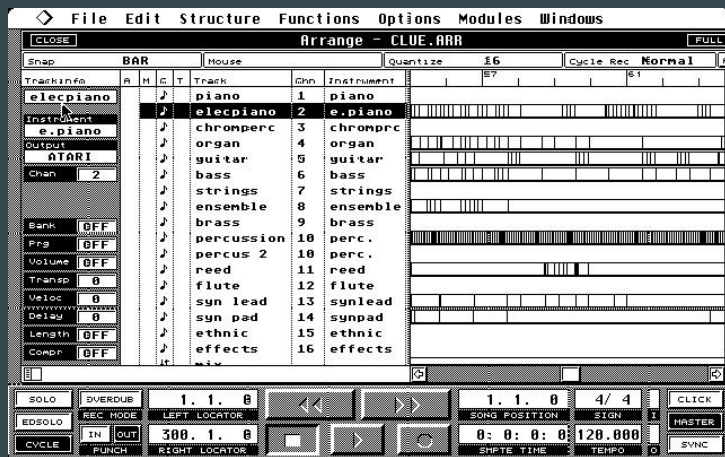
Tascam Portastudio 244

Anuncio de Mitsubishi x-850:
Grabador de cinta digital

Tascam XT8 y cinta ADAT

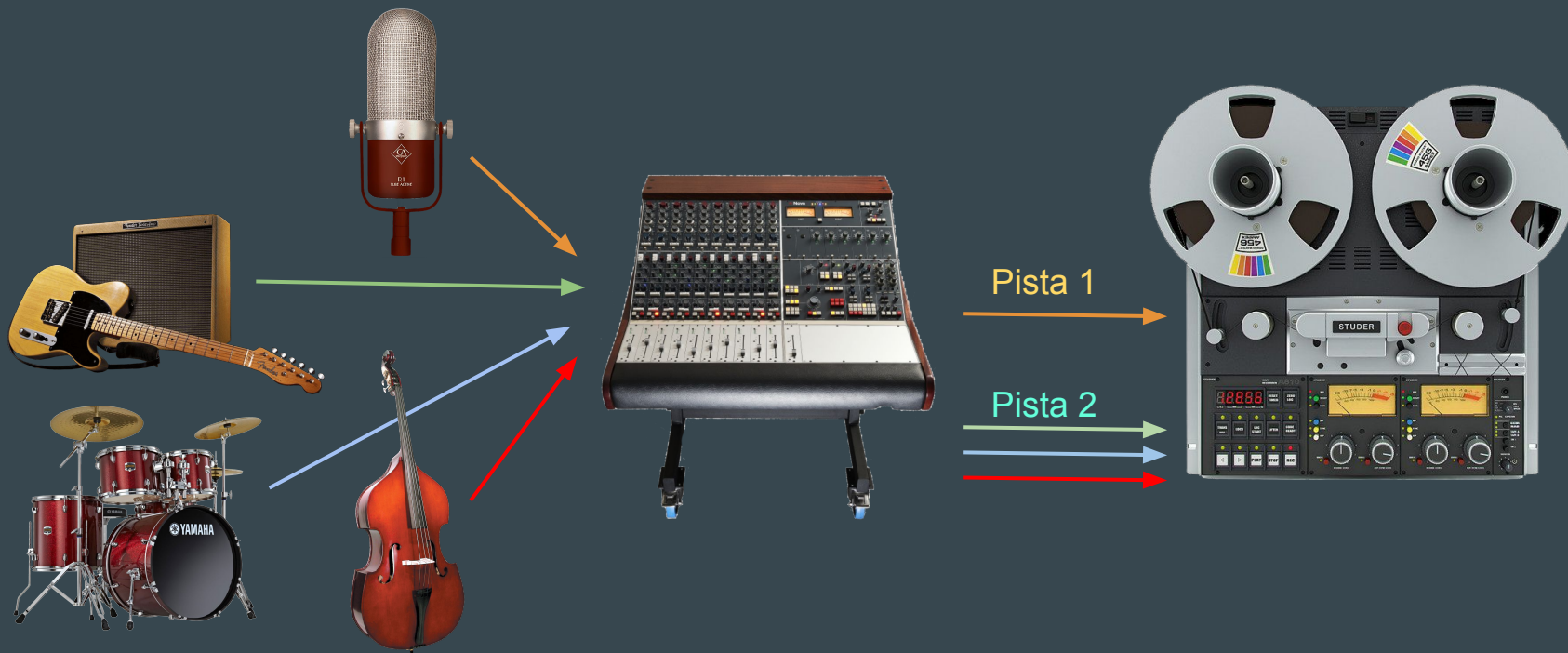

Steinberg Cubase 1.0 (1990)

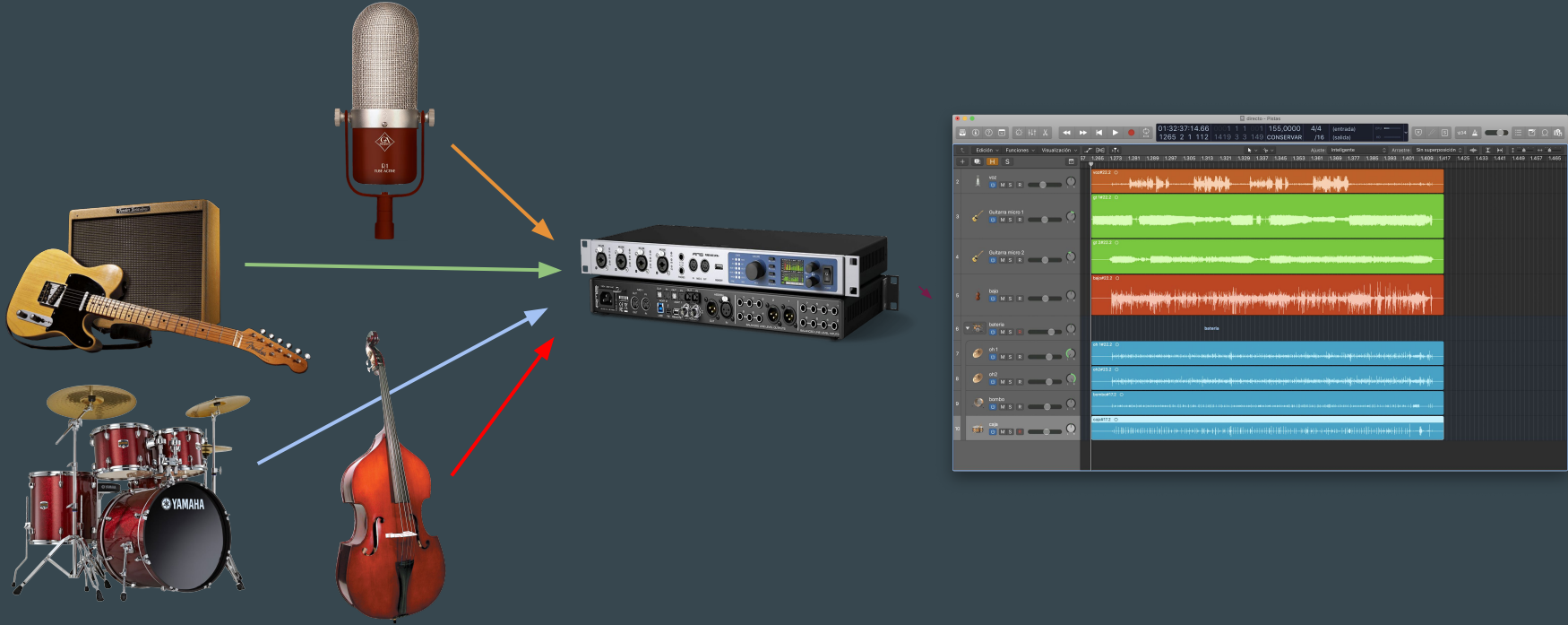
Digidesign Sound Tools (1989)

Cubase 10 (2018)

Ejemplo de grabación analógica

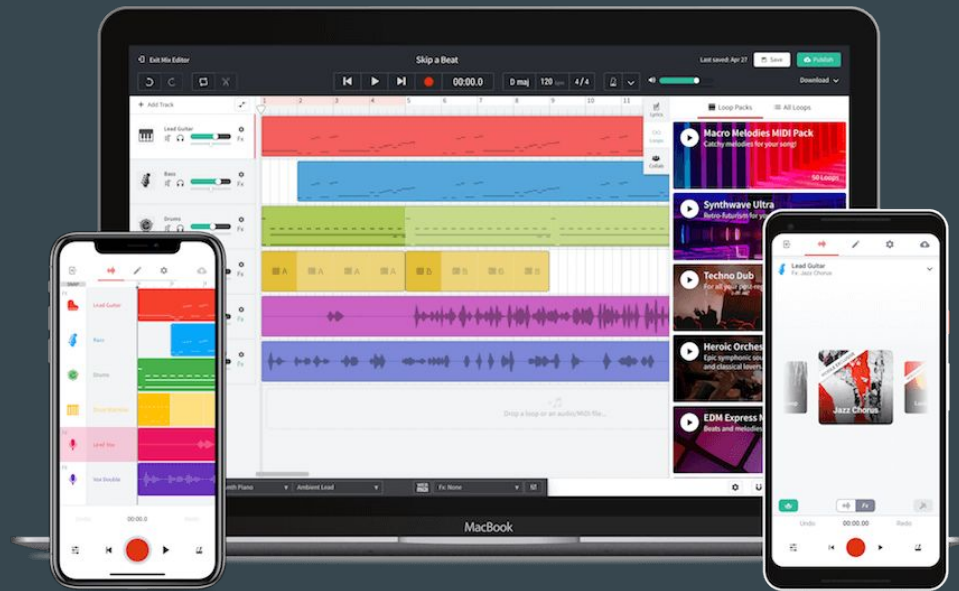

Ejemplo de grabación moderna en un DAW

Bandlab

- Daw online.
- Evolución de Sonar Cakewalk.
- Democratización del sector del audio.
- Versión personal y educativa.
- Diseño simple e intuitivo.
- Plataforma colaborativa

Being For The Benefit Of Mr. Kite! - The Beatles

Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band

E.M.I

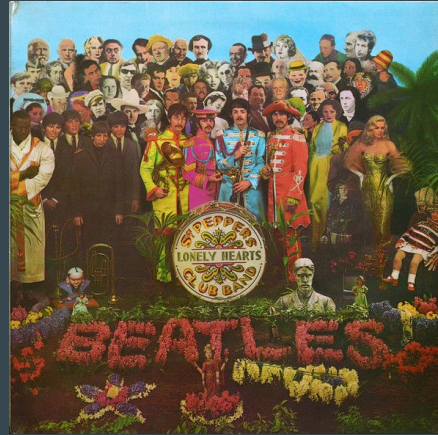
1967

George Martin

Supone un cambio de paradigma en la historia de la producción musical y la música rock.

Ediciones no oficiales

<https://www.discogs.com/es/Beatles-Being-For-The-Benefit-Of-Mr-Kite/release/4435420>

Fotografía de sesión de grabación.

Being For The Benefit Of Mr. Kite! - The Beatles

1967

Monday 20 February

Studio Three: 7.00pm-3.45am. Recording: 'Being For The Benefit Of Mr Kite!' (unnumbered take). Mono mixing: 'Good Morning Good Morning' (remix 1, from take 10). P: George Martin. E: Geoff Emerick. 2E: Richard Lush.

"Beatles songs were quite simple in the early days," says George Martin. "You couldn't play around with them too much. But by 1967 we were building sound pictures and my role had changed — it was now to interpret those pictures and work out how best to get them down on tape. Paul was fine — he could express what he wanted, the sounds he wanted to have. But John was less musically articulate. He'd make whooshing noises and try to describe what only he could hear in his head, saying he wanted a song 'to sound like an orange'. When we first worked on 'Being For The Benefit Of Mr Kite!' John had said that he wanted to 'smell the sawdust on the floor', wanted to taste the atmosphere of the circus. I said to him 'What we need is a calliope'. 'A what?' 'Steam whistles, played by a keyboard.'"

So George Martin looked around for an authentic steam organ, but only automatic models were

available, played by punched cards. There were no hand operated models around. The fairground sound would have to be created inside Abbey Road using other equipment.

I knew we needed a backwash, a general mush of sound," says Martin, "like if you go to a fairground, shut your eyes and listen: rifle shots, hurdy-gurdy noises, people shouting and — way in the distance — just a tremendous chaotic sound. So I got hold of old calliope tapes, playing 'Stars and Stripes Forever' and other Sousa marches, chopped the tapes up into small sections and had Geoff Emerick throw them up in the air, re-assembling them at random."

"I threw the bits up in the air but, amazingly, they came back together in almost the same order," says Emerick. "We all expected it to sound different but it was virtually the same as before! So we switched bits

around and turned some upside down." "It really worked well," says Martin, proudly. "And of course John was delighted with the end result."

Although the effects tape was done on this day it was not superimposed onto 'Being For The Benefit Of Mr Kite!' until 29 March. Close scrutiny of that overdub (it's the one which appears near the end of the song) reveals that 19 pieces of tape had been edited together by Martin and Emerick.

Also done on 20 February was demo remix one of 'Good Morning Good Morning'. (The 16 February remix had also used that number and, to confuse matters even further, on 6 April, when the song was given two more mono remixes, these were numbered one and two.)

Extracto del diario de grabación de Abbey Road:
Lewisohn (1988)

Butterflies and Hurricanes - Muse

Absolution

Eastwest

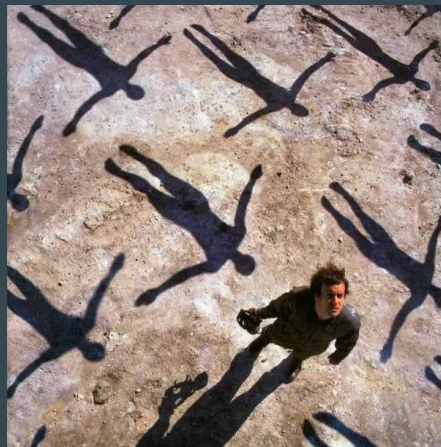
2003

John Cornfield, Paul Reeve

Ejemplo de grabación de rock moderna

Remezclas y ediciones autorizadas

Proceso de grabación documentado

Portada Absolution

Portada Butterflies
and Hurricanes

Butterflies and Hurricanes - Muse

Sesión de grabación de Muse en Absolution

Jam - Michael Jackson

Dangerous

1991

Epic

Arreglado y producido por: René Moore, Bruce Swedien, Teddy Riley, Brad Buxer, Michael Jackson, Michael Boddicker, Rhett Lawrence.

Producción por medio de samples y loops.

Portada Dangerous

Jam - Michael Jackson

Korg Wavestation

Akai S1000

Conclusiones

- El proyecto multipista constituye un elemento fundamental para el estudio de la historia de la producción musical y de la música popular.
- Necesidad de preservar y digitalizar los proyectos multipista para evitar su desaparición.
- Aplicar enfoques provenientes de la organología para el estudio de la producción musical con ayuda del proyecto multipista.
- Plantear las consecuencias del cambio de concepto de estudio de grabación y la aparición de nuevos tipos de proyectos multipista (Ableton).

Bibliografía

- Bennett, S. (2019). Modern Records, Maverick Methods. New York, London: Bloomsbury Publishing Inc.
- Frith, S. (1986) 'Art versus Technology: the strange case of popular music', Media Culture and Society, 8 (3), July, pp. 263-279.
- Frith, S., & Zagorski-Thomas, S. (2012). The Art of Records Production. Edinburgo, Londres: Ashgate.
- Gibson. (1997). The Art of Mixing. London: Artistpro
- Juan de Dios, M. (2015). La figura del productor musical en España: propuestas metodológicas para un análisis musicológico (Tesis doctoral, Universidad de Oviedo).
- Moore, A. F. (2012). Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Songs. Inglaterra: Ashgate.
- Roquer, J. (2018). Sound Hyperreality in popular music[online]. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/325036676_SOUND_HYPERREALITY_IN_POPULAR_MUSIC_ON_THE_INFLUENCE_OF_AUDIO_PRODUCTION_IN_OUR_SOUND_EXPECTATIONS
- Roquer, J. (9 de Abril, 2019). El sonido más allá de la realidad. Comunicación presentada en JIPM (Jornadas de Investigación en Producción Musical) en la UCM. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=9YJ0-hnx3J0&t=14471s>

¡Muchas gracias!

Contacto: pespiga@ucm.es

Web del proyecto: <https://www.ucm.es/innovasonora/>