Tablet-basierte Musikproduktion / Lehrerfortbildung / León Stawski

Vorweg:

Ich möchte die Begriffe im Zusammenhang mit Musikproduktion gerne so nennen, wie ich sie auch selbst im Alltag verwenden würde. Viele Begrifflichkeiten in der Popmusik stammen aus dem englischen Sprachraum, z. B. Sound, Beat oder Groove. Ich denke, es ist sinnvoller, direkt mit der "Fachsprache" anzufangen und wie ein Profi mit den SuS zu kommunizieren, anstatt jedes mal "Drums" zu "Schlagzeug" und ein "Drum Pad" zu einem "Schlagpolster" zu machen.

Software

Musik-Apps und **DAWs**¹ sind für beide gängigen Betriebssysteme iOS und Android zahlreich vorhanden. Dabei richtet sich die Auswahl des Lehrers nicht nur nach den vorhandenen Tablets und persönlicher Präferenz, sondern auch nach dem Kenntnisstand der SuS.

Android

1. FL Mobile (Android & iOS)

Eine der umfangreichsten mobilen DAWs ist FL Mobile des schwedischen Herstellers Image-Line. Dabei handelt es sich um einen Ableger der DAW FL Studio, die von vielen Produzenten im Bereich der elektronischen Musik und des Hip-Hop genutzt wird. Die App wird langsam, aber stetig weiterentwickelt und bietet umfangreiche Funktionen, die sich sonst eher nur in professionellen Programmen finden Sie kostet je nach App-Store ca. 15 - 18€ einmalig.

Die Bedienung kommt teilweise ein bisschen sperrig daher, lässt sich aber mit ein bisschen Übung schnell meistern und es stellt sich recht schnell ein Workflow ein. Ein großes Manko ist eine fehlende Loop-Library. In dieser Hinsicht ist Garageband von Apple deutlich besser aufgestellt. Es gibt zwar eine Vielzahl an verschiedenen Synthesizer, Instrumenten und Schlagzeug-Sounds, diese müssen aber selbst eingespielt und arrangiert werden. Der Umfang der Funktionen und der fehlende "Schnelleinstieg" machen FL Mobile daher zu einer App, die sich eher für SuS eignet, die schon ein wenig Erfahrung mit Musikproduktionssoftware gesammelt haben.

2. Bandlab (Android & iOS)

Bandlab ist nicht nur DAW, sondern auch ein soziales Netzwerk. Die eigenen Kompositionen können direkt aus der App heraus mit anderen Bandlab-Nutzern geteilt werden. Im Gegensatz zu FL Mobile kostet die App zwar nichts, man muss sich zur Nutzung der Funktionen allerdings mit Email-Adresse, Facebook/Google-Konto oder per Telefonnummer registrieren. Für den schulischen Kontext ist diese Registrierungspflicht zumindest zu bedenken.

Die App arbeitet hauptsächlich mit zusammengestellten Loop und Sound-Paketen, die meist nach bestimmten Stilistiken wie z. B. Afrobeat, Classic Hip-Hop oder Organic Pop zusammengestellt sind. Diese lassen sich über sogenannte Pads einspielen und dabei

¹ DAW = digital audio workstation. Software zum Komponieren & Produzieren von Musik

aufnehmen. Eine besonders intuitive Funktion ist der "Looper", bei dem durch einfaches Starten verschiedener Loops schnell ein Beat erstellt und arrangiert werden kann.

Interessante Apps für Android Korg Kaossilator for Android (17,99€) Audio Evolution Mobile Studio (7,99€) Mazetools Mutant (4,49€) Mixvibes Remixlive (kostenlos, In-App-Käufe)

iOS

Garageband

Garageband ist die hauseigene Einsteiger-Software von Apple im Bereich Musikproduktion. Garageband kommt mit vielen ausgeklügelten sogenannten Touch-Instrumenten daher, die auf die Bedienung über das Touch-Display von iPhone oder iPad optimiert sind. Die Handhabung ist sehr intuitiv und macht Spaß. Die umfangreiche Loop-Bibliothek macht vor allem den Einstieg für Anfänger sehr einfach. Auch SuS, die sich das erste Mal mit Musikproduktion beschäftigen, können direkt mit etwas kreativem loslegen.

Weitere Funktionen, die kreativ im Unterricht eingesetzt werden können, sind:

- Live Loops: die Möglichkeit Loops non-linear zu einem Song zu arrangieren. Vor allem für Anfänger gut geeignet. Zahlreiche Loop-Pakete werden von Apple mit Garageband ausgeliefert.
- Jammen mit anderen Benutzern: über ein gemeinsames WLAN-Netzwerk können mehrere Tablets miteinander synchronisiert werden. So können z.B. unterschiedliche Instrumente gemeinsam gespielt werden; wie in einer kleinen "iPad-Band".

Fortgeschrittenere "Musikproduzenten" werden allerdings einige Funktionen vermissen, z.B. die Möglichkeit Parameter von Effekten und Instrumenten zu automatisieren.

Da Garageband recht verbreitet ist, gibt es einige YouTube-Kanäle, die populäre Songs komplett in Garageband nachbauen. Es macht den SuS sicher Spaß einige ihrer Lieblingssongs zu dekonstruieren und zu verstehen.

Zu den Kanälen gehören: GarageBand 101 Simply Remake

Interessante Apps für iOS Direkt in Garageband lassen sich sogenannte "Audio-Units" einbinden, die im App-Store gekauft werden können.

z. B. der *Synthesizer* Minimoog Model D Synthesizer (8,99€, In-App-Käufe)

Audio-Effekte wie z. B. Replicant 2 (6,99€)

andere DAWs Native Instruments iMachine 2 (10,99€, In-App-Käufe) Steinberg Cubasis 3 (54,99€, In-App-Käufe)

Was gemeinsam zu klären wäre

Zunächst sollte man sich im Klaren darüber sein, in welchem Genre man einen Song produzieren möchte. Manche Apps geben durch Loop-Pakete bereits eine Vorauswahl, andere bieten zu bestimmten Genres passende Sounds und Instrumente. In jedem Fall bedingt das Genre einige Grundüberlegungen zum Song.

Besonders das Tempo ist stark abhängig vom Genre. Natürlich ist das Tempo frei wählbar, aber viele Hip-Hop Songs sind im Bereich zwischen 80-100 bpm² angelegt, während ein Großteil der EDM-Songs zwischen 120-140 bpm stattfinden. Punk oder Drum and Bass wiederum bewegen sich gerne in einem Bereich von 160 bpm aufwärts.

Hier kann es sinnvoll sein, vorher ein paar Hörbeispiele zu hören und mit einem Metronom das Tempo zu bestimmen. Die Website *songbpm.com* ist dafür auch ein hilfreiches Tool.

Die Taktart lässt weniger Bandbreite zu. Die meisten populären Genres benutzen einen 4/4-Takt, aber auch 3/4 oder 6/8 sind denkbar. Auch ungerade Taktarten wie 7/8 oder 5/4 sind möglich, es gilt allerdings zu prüfen, ob die gewählte DAW diese Taktarten unterstützt. Die neueste Version von FL Mobile z. B. unterstützt jede beliebige Taktart, allerdings muss diese zu Beginn eingestellt werden und lässt sich nicht mehr im Laufe des Projekts verändern.

Ob man sich direkt zu Beginn schon auf eine Tonart festlegen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Manchmal kommen Ideen auch durchs bloße Experimentieren und Ausprobieren. Da kann eine feste Tonart schnell einschränken. Loop-Pakete wie in Bandlab geben meist eine Tonart vor, lassen sich aber transponieren. Je extremer die Veränderung der Tonhöhe allerdings ist, desto mehr leidet meistens auch die Audioqualität.

Sinnvoller kann es sein, sich zu überlegen, ob man lieber einen Song in Moll oder Dur komponieren möchte oder gar eine der Kirchentonarten interessante Ergebnisse bringen könnte. Da zum Verständnis von Skalen Grundkenntnisse in Musiktheorie vorhanden sein müssen, kann es sinnvoll sein, für Anfänger den Tonraum an eine Tafel zu malen oder bereits in der DAW in Form von MIDI-Noten einzutragen, an denen die SuS sich dann orientieren können.

Beats nachbauen

Als Einstieg kann es eine gute Übung sein, sich mit den SuS ein paar ihrer Lieblingstitel anzuhören und diese musikalisch zu analysieren. Es kann aber auch nötig sein, dass der Lehrer eine Vorauswahl trifft, um den Schwierigkeitsgrad an die Kenntnisse anzupassen. Manche Beats sind einfacher gestrickt und daher leichter zu analysieren und nachzubauen.

Worauf zu achten wäre:

Welches Tempo? Welche Tonart? Welche Instrumente kommen vor? Grundlage: Welche Elemente beinhalten die Drums? Kick? Snare? Hi-Hats? Percussion wie Shaker, Tambourin? Elektronische Percussion?

² bpm = beats per minute, Tempo-Angabe

Welchen Rhythmus spielen die Drums? An welchen Zählzeiten kommen die Kicks? Spielen Hi-Hats Achtel, Sechzehntel oder z. B. nur die Offbeats?

Beispiel Bausa, Juju - 2012 (prod. by Stickle)

Laut <u>songbpm.com</u> ist das Tempo 99 bpm. Die Tonart ist F-moll. Wir haben die Akkorde Fm (Im³), Ab (III), Bbm (IV). Ein Klavier, eine Synthesizer-Arpeggio-Line, liegende Synth-Pads, und eine Vocal-Shot-Melodie. Elemente der Drums: zunächst eine Sechzehntel-Hihat, eine Clap auf den Backbeat. Hihat-Variationen auf den ersten und dritten Offbeat. Ein Rimclick-artiger Sound synkopiert.

Jetzt würde man aus den vorhandenen Sounds welche auswählen, die so nah wie möglich an denen aus dem Beispielsong dran sind. Sobald der Grundbeat steht, kann man sich ein anderes Element aussuchen und versuchen, dieses zu analysieren und dann nachzubilden.

Es geht bei der Übung nicht darum, dass das Ergebnis exakt gleich klingt, sondern dass ein Gespür für das Zusammenspiel der einzelnen Elemente eines Beats entwickelt wird. Auch das Arrangement wird damit besser verstanden.

Fragen wie: Was passiert, wenn ich den Bass rausnehme, wenn ich die Kickdrum ausschalte und dann wieder anschalte. Wie oft muss ein Teil kommen, und wann kommt etwas Neues, um den Hörer bei Laune zu halten uvm.

Loops, Loops, Loops

Gerade für Einsteiger ist es wichtig, schnell mit Ergebnissen punkten zu können. Loop-Pakete bieten den Vorteil, dass ein passendes Tonmaterial zur Hand ist, ohne tief in Musiktheorie oder MIDI einsteigen zu müssen. Das kreative Anordnen der vorhandenen Sounds ist der erste Schritt einer gestalterischen Herangehensweise an Musikproduktion. Apps wie Garageband oder Bandlab bieten einen schnellen Einstieg, ohne den Nutzer zu überfordern. Aber auch für FL Mobile lässt sich eine eigene Sound-Library anlegen. Im Internet finden sich unzählige frei nutzbare Sample-Packs, die auf die Tablets geladen werden können.

Das beinhaltet natürlich eine gewisse Vorbereitungszeit. So könnte man allerdings wöchentlich andere Soundwelten (Hip-Hop, Percussion, Indien, Techno etc.) aufarbeiten. Die Samples könnten dann in bereits angelegten Projekt-Templates liegen und dann von den SuS frei arrangiert und bearbeitet werden.

³ bezeichnet die Stufe im harmonischen Zusammenhang. Im = 1. Stufe (Tonika) in Moll.

Tablet-basierte Musikproduktion

Schritt für Schritt - FL Mobile für Android/iOS

León Stawski - 30.09.2020

Neues Instrument hinzufügen

Drum Template wählen

Channel löschen

Grundbeat erstellen

Grundbeat erweitern

Grundbeat variieren

Eine Performance aufnehmen (1/2)

Eine Performance aufnehmen (2/2)

Weitere Spuren hinzufügen

Playlist

Automation erzeugen (1/3)

 $\overline{\mathbf{O}}$

Automation erzeugen (3/3)

Speichern (1/3)

🍯 FL Studio Mobile Version 3.3.10 G Help Quit Save SONGS SETTINGS auswählen Select Init New Lehrerfortbildung Save Lehrerfortbildung 2 tut What's Up - BELLS What's Up - CHILL What's Up - EPIC What's Up - MARSHMELLOW What's Up - PINK DEMO SONGS Adam Szabo - Knock Me Out (Nad...make) Edwan - Permich - Tropical Goldhands - Elisa (Featuring Tevlo) Goldhands - Elvira (Featuring Tevlo) Goldhands - Jasmina (Featuring LollieVox) Goldhands - Lilya (Featuring LollieVox) Nucleon - Shogun Nucleon - Tokyo

Speichern (2/3)

Speichern (3/3)

Tablet-basierte Musikproduktion

Schritt für Schritt - Garageband für iOS

León Stawski - 30.09.2020

Projekteinstellungen (1/2)

Projekteinstellungen (2/2)

Akkorde einspielen (1/2)

Akkorde einspielen (2/2)

Die aufgenommenen Akkorde

Regionen bearbeiten

Spuren-darstellung Ω 🖗 🕐 해 FX 5 Ŀ M X В Α 2 DRUMS **Beat-**Erstelle Beats mit einer Vielzahl von Sequencer ustischen und elektronischen Drums auswählen • ...

Neues Instrument hinzufügen

Schritte und Patterns

Grundbeat erstellen

Fortgeschrittene Bearbeitungsmöglichkeiten

Regionen verschieben

Weitere Spuren hinzufügen

Spurendarstellung

Effekte hinzufügen

လလ pursteuerung rendarstellung &

Bearbeiten von Noten in Regionen

Editor

Loop-Browser

Spurendarstellung & Loop-Browser

Verwenden von Drummern

Song-Abschnitte

Spurendarstellung

Songs speichern und teilen (1/3)

Songs speichern und teilen (2/3)

Meine Songs

Songs speichern und teilen (3/3)

Meine Songs

FL Mobile // Startbildschirm

1. Wiedergabe / Abspielposition 2. Zeitleiste in Takten 3. Neue Spur hinzufügen 4. Spur 5. Hauptmenü 6. Effekt-Menü 7. Keyboard / Drum Pads ein-/ausblenden

FL Mobile // Hauptmenü

1. Gespeicherte Songs 2. Liste der gespeicherten Songs 3. Globale Einstellungen 4. Hilfe & Beenden der App 5. Neuer Song / Song speichern

FL Mobile // Keyboard & Projekteinstellungen

1. Globaler Mixer, Modulation, Doppel-Keyboard 2. Aufnahme 3. Wiedergabe 4. Tempoeinstellungen / Metronom 5. Automation / MIDI 6. Keyboard ausblenden

FL Mobile // Drumpads

1. belegbare Drumpads 2. Drum Sequencer-Spur

FL Mobile // Effekt- & Instrumente-Menü

1. Effekt-Modul an/aus 2. Parameter-Abschnitte 3. Effekt-Parameter (modulierbar) 4. Neues Effekt-Modul hinzufügen 5. Modul-Presets anzeigen 6. Modulmenü

1. Mixer ein-/ausblenden 2. Spur ein-/ausschalten (Mute) & Solo 3. Stereo Pan (Links-Rechts) 4. Lautstärke Fader

FL Mobile // Pianorolle

1. Lautstärke der Noten anzeigen (*Hochziehen am Punkt zum Öffnen*) 2. Klaviatur (*Auf- und Zusammenziehen zum Zoomen*) 3. Fenster schließen

FL Mobile // Step-Sequencer

1.Lautstärke, Panorama, Tonhöhe und Notenwiederholung 2. Spur (*Doppeltippen für weitere Einstellungen*) 3. Step 4. Neue Spur 5. Fenster schließen

Garageband // Spurendarstellung

 Steuerungsleiste links (v. l. n. r. Mein Song, Übersicht, Touch-Instrument/ Spurendarstellung/Raster, Spursteuerung, FX, Widerrufen) 2. Zeitleiste in Takten 3. Spur
Wiedergabe des Songs (v. l. n. r. Zum Anfang des Songs gehen, Wiedergabe, Aufnahme, Lautstärke, Metronom) 5. Steuerungsleiste rechts (Loop-Browser, Einstellungen, Info)

Garageband // Meine Songs

1. Gespeicherte Songs 2. Neuer Song

Garageband // Touch-Instrument "Alchemy"

1. Pitch- und Mod-Wheel 2. Sustain-Pedal 3. Keyboard-Optionen (v. l. n. r. Skala, Keyboard-Layout, Arpeggio) 4. Parameter zur Klangbearbeitung 5. Presets

Garageband // Touch-Instrument "Keyboard"

└ • ○ •	₩ \$95			H I		\bigcirc		Ø ?
2				Mehr Infos zur H	Kontrollleiste. >			+
Zum Wähler eines Sound Für den vorh Sound streio Grad	is tippen. herigen/nächsten hen. nd Piano	1 AUS Aut	2 3 4 Joplay					
Sustain								
	Em	Am	Dm	G	С	F	BÞ	BC Keyboards tippen.
			т о и	ippe auf den beren Bereich, m Akkorde zu spiel	en.			
			Tip unt um	pe auf den eren Bereich, Bassnoten zu spiel	en.			
								Infos zu Keyboard.

Garageband // Touch-Instrument "Beat-Sequencer"

Ŀ	••••	የቀየ												Ø ?		
	1						Mehr Infos	zur Kontro	ollleiste.	<mark>></mark> • 1 • 1 •						+
\mathcal{Q}	Tippe, um	n die Zeilen	einstellung	jen anzuze	<mark>igen.</mark>											
1																
							Tippe auf Schritte, um sie zu (de)aktivieren oder ihre Einstellungen zu ändern.									
Tippe, Für da	um ein Drum s vorherige/n	kit auszuw ächste	ählen.												Infos zum Beat-Sequ	encer. >
Drumkit streichen.			Т	ippe, um e attern ausz	n Drum- zuwählen.		Tippe, um den Beat-Sequencer zu starten oder zu stoppen.		er		Tippe auf die Schritteinste die du ändern möchtest.		einstellung test.	ung,		
Modern 808				8		Schritt Ein/Aus Anschlag Noten wiederholen Häufigkeit						eit Loo Start	op- /Ende			

Garageband // Touch-Instrument "Audio Recorder"

Garageband // Spuroptionen

 Spur-Header 2. Einmal tippen auf den Spur-Header öffnet die Spuroptionen 3. Mischen: Spur-Inhalt wird zu neuer Audio-Region zusammengemischt (inklusive Effekte) 4. Lautstärke-Automation 5. Spur in Raster-Ansicht übertragen 6. Spur-Symbol ändern

Garageband // Spursteuerung & -einstellungen

1. Mute & Solo 2. Quantisierung (betrifft alle Regionen auf der Spur), Transposition (betrifft alle Regionen auf der Spur), Aufnahme (ermöglicht eine Multi-Take-Aufnahme, siehe Online-Handbuch)