

Improvisator Vst

Jonathan Schmid-Burgk

Este plugin ha sido pensado para desarrollar ideas armónicas inusuales, aunque no arbitrarias, incluso con poco nivel de conocimientos de armonía clásica. Con este fin, el programa le permite explorar, pulsando con el ratón, los diversos mundos de las armonías sin necesidad de tener en consideración normas de escritura de partes ni claves.

Inclusión

Para usar este plugin - tiene que cargarlo en su programa anfitrión como un instrumento VST (no como un efecto). El plugin no produce sonido por sí mismo. Teniendo esto presente, cargue un sampler o sintetizador para producir sonido (los pianos o órganos son instrumento ideales para escuchar las armonías con claridad). Luego, conecte tanto Improvisator como su fuente de sonido mediante una pista midi, que tenga a Improvisator como fuente de entrada (input) y un sampler / sintetizador como salida (output). Una vez configurado de esta manera, puede construir armonías en Improvisator utilizando el ratón.

Primeros pasos

La clave se elige en el círculo de quintas (Circle of Fifths) en la parte superior derecha. Las dos filas de botones de la parte superior izquierda albergan los botones más importantes. Son las funciones de pasos para la clave elegida. La fila superior se corresponde con la clave mayor y la inferior con la menor. Debajo de eso encontrará los diversos derivados de algunas de estas funciones:

- 1) Varios bajos
- 2) Un medio dependiendo de la función
- 3) Suspensiones
- 4) Varios derivados de subdominantes
- 5) Varios derivados de dominantes

A la derecha del plugin encontrará sugerencias de armonías que podrían ir a continuación. Estas vuelven a calcularse de nuevo después de la elección de cada armonía. La primera sugerencia normalmente se trata de un sonido bastante común, por ejemplo la resolución de un suspendido o de un dominante. En la fila inferior el plugin registra las funciones que se van tocando. Esta secuencia puede cargarse y guardarse externamente en archivos con la extensión .harm. Estas secuencias de armonías pueden cargarse en el forum en www.Improvisator.de/en para compartir y discutir sus ideas.

Pulsar con el botón derecho sobre las funciones por pasos

Una de las funciones por pasos siempre se marca en rojo, normalmente la Tónica (t / T, véase más abajo para saber más sobre los símbolos). Esta función por pasos es el objetivo para construir estructuras armónicas más complejas y para configurar suspensiones y bajos arbitrarios. Pulsando con el botón derecho usted puede marcar un paso como destino. Por ejemplo, si quiere crear un dominante aplicado del Subdominante pulse con el botón derecho sobre "S" para marcarlo como destino y luego con el izquierdo sobre "D" en las funciones por pasos, o sobre cualquiera dominante más complicado que encuentre abajo en los derivados.

Tal construcción se escribe "(D) S".

La progresión armónica

Todas las armonías que usted toca se introducen en la progresión armónica a menos que haya desactivado el modo de registro en el selector de la parte inferior derecha. Cada armonía individual puede borrarse, reemplazarse (ajuste el selector de registro en el modo 'replace'), pueden insertarse nuevas armonías (tras la armonía activa o al final de la secuencia dependiendo del selector de registro). Puede deshacer ('undo') y restaurar ('restore') todos los cambios cómodamente. Reset vacía toda la progresión armónica.

Grabación de la salida:

Existen varias posibilidades:

1) Si ha configurado una progresión armónica y quiere plasmar las notas en una pista, pulse el botón de grabación en su programa anfitrión y toque las armonías una tras otra con su ratón.

2) Puede plasmarlo en forma de arpeggio, i.e. ordenar temporalmente las voces de la armonía manualmente seleccionando "silent change" en la parte superior derecha. Ahora necesita una segunda pista midi que tenga como entrada ('input') el teclado midi y Improvisator como salida ('output'). Pulsando las teclas Do (C), Re (D), Mi (E), Fa (F) en el teclado, puede disparar las cuatro voces. Con las teclas Do# (C#) y Re# (D#) del teclado puede desplazarse hacia delante y hacia atrás en su progresión armónica sin usar el ratón. Pulse Fa# (F#) para detener, o La# (A#) para volver a llamar el acorde. El modo "silent change" evita la reproducción de todo el acorde cada vez que adelanta un paso, tal y como normalmente sucedería. Puede grabar los resultados en su programa anfitrión.

3) También tiene la posibilidad de no transformar las armonías en notas, sino realizar el cálculo en directo desde la progresión armónica durante la reproducción del proyecto. Improvisator almacena la progresión armónica junto con el proyecto del programa anfitrión. Esto le permite cambiar más tarde la secuencia armónica del proyecto. Simplemente necesita una pista midi que tenga a Improvisator como salida ('output') y donde vaya introduciendo notas C# y D# o C, D, E, F en las posiciones temporales que desee. Es muy importante que la primera nota sea un Sol# (G#), que siempre se corresponde a la primera armonía de su progresión. Sol# (G#) resetea la posición en la serie de armonías.

El selector 'hold on / off' (mantener) permite mantener todas las voces que se hayan tocado hasta que se toque una nueva armonía, por ejemplo cuando se está componiendo para un coro.

Improvisación con el Teclado Midi

Tal y como se ha descrito previamente, puede disparar las cuatro voces de su acorde o todo el acorde con su teclado Midi. Si elige el modo "split keyboard" (división de teclado), en el selector superior derecho, el teclado se divide en la nota Do3 (C3). Puede usar las octavas superiores para improvisar libremente sobre los acordes que dispara con su mano izquierda (C D E F o acordes completos con C#, D#, G# etc.). Para facilitar las cosas puede elegir el modo "split & transpose" (dividir y transponer), que permite improvisar libremente también pero que transpone la mitad derecha de su teclado de forma que con las teclas blancas sólo toca las notas de la clave activa en ese momento. Cuando dispara las voces manualmente,

puede elegir entre 3 octavas o combinarlas: Do₂ (C₂), Re₂ (D₂), Mi₂ (E₂) y Fa₂ (F₂) disparan la octava estándar, mientras que Do₃ (C₃)... transpone las voces una octava arriba y D₀₁ (C₁)... una abajo respectivamente. Las 3 octavas se repiten sobre el teclado una tras otra, de forma que si está en el modo 'split', puede usar Do₀ (C₀)... para tocar la octava más alta.

Acerca del significado de los símbolos de armonía

Este plugin utiliza símbolos de función en vez de símbolos de acordes del tipo E sus 4. Puede que esto sea algo confuso a primera vista ya que estos símbolos rara vez son utilizados en el contexto de la producción musical por ordenador, pero representan el concepto que subyace en Improvisator: El símbolo de acorde E sus 4 por ejemplo sólo le indica cómo tocar el acorde, lo que no contiene ninguna información sobre lo que significa dicho acorde. El objetivo de Improvisator no es el presentar acordes interesantes sacados de una caja negra que sólo puede tocarlos pero no comprenderlos. En vez de esto, Improvisator lo que pretende es presentar el valor de un acorde al usuario dentro de un cierto contexto y dejar elegir al usuario una vez el o ella ha dedicado un poco de tiempo en aprender el sistema.

Los símbolos son muy fáciles de aprender: Una letra minúscula representa un sistema menor, y una mayúscula uno mayor. La T representa "Tónica", la clave en sí. La S representa "Subdominante", el acorde basado en la 4ª de la escala, y D representa "Dominante", el (en su mayoría mayor) acorde sobre la 5ª de la escala. A la progresión T-S-D-T se le denomina "Cadencia"; se trata del motivo armónico más común en nuestra música. Los pequeños números superiores (superscript) representan una nota añadida o suspensión en el correspondiente intervalo a la nota base del símbolo de la función. S^{5b} por ejemplo significa un Subdominante menor con una sexta añadida, o lo que se conoce como "Sexta añadida". (El 5 es para hacerle saber que la 5ª, que ya tenía el subdominante antes, no se ha quitado.) Los números de debajo de los símbolos denotan qué tono está ajustado como la nota más grave, el bajo del acorde. El 3 por ejemplo significa que la 3ª es la voz más grave, lo que se corresponde con la primera inversión del acorde.

Símbolos especiales:

- p / P quiere decir el paralelo de un acorde. El paralelo de un acorde mayor es un acorde menor 3 semitonos por debajo. El paralelo de un acorde menor es un acorde mayor 3 semitonos por encima. (La menor (A minor) es el paralelo de Do mayor (C mayor) y viceversa)
- Una "v" superíndice significa disminuido. De carácter disonante.
- Un símbolo tachado significa que falta la primera nota del acorde.
- DD significa „doble-Dominante“, lo que a su vez quiere decir el Dominante dirigiéndose hacia el Dominante.
- Sⁿ significa "Acorde Napolitano", que tiene una característica pequeña 6ª y no 5ª. Es ampliamente usado incluso en la música pop.