

Inhalt

Geleitwort einer Lehrerin	17
Vorwort	19
1 Das darfst du erwarten: Konzept und Zielsetzung des Buches	21
1.1 Der Aufbau des Buches	22
1.2 Das Nachschlagewerk	22
1.3 Das Wichtigste: Hab Spaß!	23
2 Bevor du startest: Systemvoraussetzungen und der Import von Audiodateien	24
2.1 Hier spielt die Musik: iPad, iPhone und Mac	24
2.2 Betrieb mit und ohne Zubehör	25
2.2.1 Nutze unbedingt Kopfhörer oder externe Lautsprecher	25
2.2.2 Welches Zubehör ist empfehlenswert?	25
2.3 So importierst du die Beispielprojekte	27
2.3.1 Die Dateien herunterladen	28
2.3.2 Projekte über AirDrop teilen (Mac)	28
2.3.3 Projekt- und Audiodateien über iTunes teilen (Mac und Windows)	28
3 Was ist was? Den Aufbau von GarageBand iOS verstehen und die Basics des Recordings und Editings kennenlernen	33
3.1 Grüne, blaue, gelbe und lila Spuren: MIDI, Audio, der Drummer und FX in GarageBand	33
3.1.1 Die grünen Spuren: MIDI	34
3.1.2 Die blauen Spuren: Audio	34
3.1.3 Die gelben Spuren: Drummer	35
3.1.4 Die lila Spuren: FX	35

3.2	Entscheide dich: »Live Loops« oder »Spuren« – oder die Kombination?	36
3.3	Die Verwaltung deiner Projekte	37
3.3.1	Einen neuen Song öffnen	37
3.3.2	Einen Song speichern	38
3.3.3	Songs einen Namen geben	38
3.3.4	Die Menüleiste öffnen und Songs löschen oder duplizieren	39
3.3.5	Projekte importieren	40
3.3.6	Projekte und Dateien exportieren	40
3.4	Die Instrumente	40
3.4.1	So öffnest du die Instrumente auf dem iPad und dem iPhone	42
3.4.2	So erstellst und speicherst du eigene Sounds	44
3.4.3	Neue Instrumente in einem Projekt öffnen	47
3.4.4	Das Layout der Keyboard-Instrumente anpassen	47
3.5	Wichtige Ansicht 1: »Spuren«	48
3.5.1	Die Kontrollleiste	51
3.6	Wichtige Ansicht 2: »Live Loops«	59
3.6.1	Öffnen eines Live-Loops-Projekts	60
3.6.2	Die Grundfunktionen	61
3.7	Die Basics: MIDI- und Audiospuren aufnehmen und editieren	63
3.7.1	Die Aufnahme	63
3.7.2	MIDI-Aufnahmen optimieren: Die Quantisierung	65
3.7.3	Die Basics des Editings	67
3.7.4	Aufnahmen überschreiben bzw. über eine bestehende Region aufnehmen	70
4	Schnell ans Ziel: Der erste eigene GarageBand-iOS-Song im Schnelldurchlauf	74
4.1	Der erste Song in »Spuren«	75
4.1.1	Die Basis: Das Tempo und der Schlagzeugbeat	75
4.1.2	Passend zum Beat 1: Eine Autoplay-Melodie aufnehmen	82
4.1.3	Passend zum Beat 2: Einen Autoplay-Bass aufnehmen	87
4.1.4	Das Grundgerüst steht, es folgt das Arrangement	89
4.1.5	Das geht ins Ohr: Eine eigene Melodie für den Refrain entwickeln	94

4.1.6	Mehr Dynamik, Teil 1: Eine musikalische Fläche inklusive Automation aufnehmen	98
4.1.7	Mehr Dynamik, Teil 2: Einen Apple Loop nutzen	103
4.1.8	Fertig! Wirklich fertig? Go the extra Mile: Nimm deine Stimme oder ein echtes Instrument auf	107
4.1.9	Das ist erst der Anfang! Es geht noch viel mehr	110
4.2	Der erste Song mit »Live Loops«	111
4.2.1	Die Basis: Tempo, Tonart, Takt und der virtuelle Drummer	112
4.2.2	Passende Bass-Loops finden, einsetzen und bearbeiten	117
4.2.3	Gesangsloops einsetzen	123
4.2.4	Instrumente in »Live Loops« auswählen und selbst einspielen	126
4.2.5	Ein drittes Instrument über acht Takte einspielen	136
4.2.6	Einen MIDI-Loop auf zwei Takte kürzen, nachdem er eingespielt wurde	139
5	Einfach virtuos spielen: Die Instrumente von GarageBand iOS	145
5.1	Drums	145
5.1.1	Die Schlagzeug-Set-Ansicht	147
5.1.2	Die Drum-Machine-Darstellung	149
5.1.3	Besondere Spureinstellungen	152
5.1.4	Tipps für die Aufnahme und danach	152
5.1.5	Zwischen Sets und Drum-Machines wechseln	152
5.1.6	Sets mischen	153
5.2	Smart Drums	153
5.2.1	Der Powerschalter und die Klangauswahl	153
5.2.2	Eine Schlagzeugfigur erstellen	154
5.3	Der Drummer	156
5.3.1	Das Öffnen des Drummers und die Besonderheit der Drummer-Regionen	156
5.3.2	Der Aufbau des Editors	157
5.3.3	Mehrere Regionen in einer Spur bearbeiten	161
5.3.4	Zwei Drummer in einem Projekt nutzen	162
5.3.5	Dem Feeling einer anderen Spur folgen	162
5.3.6	Drummer-Region in Drums-Spur bewegen	162

5.4	Keyboard	163
5.4.1	Das Onscreen-Keyboard anpassen	163
5.4.2	Die Anschlagsteuerung	166
5.4.3	Sustain	167
5.4.4	Das Pitchbend-Rad (nur iPad)	167
5.4.5	Das Modulationsrad (nur iPad)	167
5.4.6	Smart Controls	167
5.4.7	Die Orgel und ihre spezielle Bedienung	167
5.5	Smart Keyboard	169
5.5.1	Das Spielen auf den Akkordstreifen	170
5.5.2	Die Akkordauswahl verändern	170
5.5.3	Was ist Autoplay?	172
5.6	Smart Guitar	172
5.6.1	Gitarre spielen in der »Chords«-Ansicht	172
5.6.2	Gitarre spielen in der »Notes«-Ansicht	173
5.6.3	Effektpedale ein- und ausschalten	175
5.7	Smart Bass	175
5.7.1	Einschränkungen im Vergleich zu Smart Guitar	175
5.7.2	Modulatoren statt Effektpedale	176
5.7.3	Sliden auf dem Upright- und den Synthie-Bässen	176
5.8	Smart Strings	177
5.8.1	Die Streicher in der »Chords«-Ansicht	177
5.8.2	Solo oder Streichensemble?	178
5.8.3	Die Streicher in der »Notes«-Ansicht	178
5.9	Guitar & Bass Amp	179
5.9.1	Unbedingt notwendig: Ein Interface	180
5.9.2	Der Aufbau der Amps-Ansicht	181
5.9.3	Die Eingangsoptionen anpassen	181
5.9.4	Das Instrument stimmen	184
5.9.5	Die Amps kennenlernen	184
5.9.6	Effekte einsetzen	189
5.10	Audio Recorder	192
5.10.1	Die Eingangsoptionen festlegen	193
5.10.2	Die Voreinstellungen (anpassen)	195
5.11	Sampler	196
5.11.1	Was ist Sampling?	197
5.11.2	Ein Sample über die gesamte Klaviatur spielen	197

5.11.3	Selbst aufnehmen oder ein Sample importieren	198
5.11.4	Trimmen	200
5.11.5	Die Hüllkurve formen	201
5.11.6	Das Sample richtig stimmen	202
5.11.7	Samples speichern	203
5.12	Chinesische Instrumente	204
5.12.1	Die Instrumente freischalten	204
5.12.2	Die Erhu	205
5.12.3	Die Pipa	206
5.12.4	Das Chinese Kit	207
6	Die Touch-Instrumente in der Praxis: So setzt du sie richtig ein	209
6.1	»Chords« und »Notes«	209
6.2	Smart Controls	210
6.3	Autoplay	216
6.3.1	Die Akkordstreifen in Autoplay	216
6.3.2	Einfluss auf die Töne nehmen	217
6.3.3	Das Comping-Muster während der Wiedergabe verändern	218
6.3.4	Comping-Muster auf andere Instrumente übertragen	218
6.4	Die Skalen	218
6.4.1	Die Tonart gibt die Töne an	220
6.4.2	Dur (pentatonisch und Blues)	221
6.4.3	Moll (pentatonisch, Blues und harmonisch)	221
6.4.4	Mixolydisch	222
6.4.5	Dorisch	222
6.4.6	Klezmer	222
6.4.7	Japanisch	222
6.4.8	Südost-asiatisch	222
6.5	Arpeggiator	223
6.5.1	Den Arpeggiator einstellen	223
6.5.2	Der Latch-Modus	228
6.6	Regionsautomation – Cutoff und Co. rhythmisch nutzen	228
6.6.1	Tipps für den schnellen Erfolg	228
6.6.2	Kopieren und Verschieben von Steuerungsaufnahmen	229

7	So wird ein Song draus: Die Musikproduktion in »Spuren« und »Live Loops«	230
7.1	Songabschnitte erstellen – oder nicht	230
7.2	Aufnahmelänge und Mehrspuraufnahmen	232
7.2.1	Die Aufnahmelänge automatisieren und endlos spielen	232
7.2.2	Mehrspuraufnahmen	233
7.2.3	Mehrere Spuren aufnehmen (Audio-Interface)	235
7.3	Timing, Tempo und Tuning	236
7.3.1	Tempo	236
7.3.2	Tuning und Transposition	236
7.4	Regionen editieren	238
7.4.1	Mehrere oder alle Spuren markieren	238
7.4.2	Loopen	240
7.4.3	Die Pianorolle: Bearbeiten von MIDI-Noten	241
7.4.4	Audiospuren editieren	247
7.4.5	So reagieren Apple Loops und Audiospuren auf Tempoveränderungen	247
7.4.6	Audiodateien umkehren	249
7.4.7	Ausblick: So geht die Produktion weiter	249
7.5	Mischen/Zusammenführen von Aufnahmen	249
7.5.1	Mischen in »Spuren«	250
7.5.2	Mischen in »Live Loops«	251
7.5.3	Das Mischen eines Effekts und einer Region	251
7.6	Besonderheiten von »Live Loops«	253
7.6.1	Einrastwert in Takt und Notenwerten	253
7.6.2	Zellenbearbeitung	253
7.6.3	Die Kontrollleiste bei »Live Loops«	256
7.6.4	Die Aufnahme der Live-Performance	256
7.7	»Spuren« und »Live Loops« kombinieren	258
7.7.1	Ausgewählte Spuren in »Live Loops« anzeigen	259
7.7.2	Regionen in »Live Loops« einsetzen	261
7.7.3	Zeilen und Zellen in »Spuren« einsetzen	262
7.7.4	»Live Loops« bei der Wiedergabe von Spuren verwenden	263

8	Und so klingt der Song einfach besser: Der Mix	266
8.1	Einführung ins Mixing in GarageBand iOS	266
8.2	Lautstärke	268
8.2.1	Lautstärkebeispiele	268
8.3	Automation (Spurautomation und Regionsautomation)	268
8.3.1	Spurautomation vs. Regionsautomation	269
8.3.2	Spurautomation in GarageBand iOS	269
8.3.3	Automationsbeispiel	270
8.4	Panorama	271
8.4.1	Panoramabeispiele	272
8.5	Equalizer	272
8.5.1	EQ-Beispiele und weitere Details	273
8.6	Hall und Echo	274
8.6.1	Hall- und Delay-Beispiele	276
8.7	Kompressor	276
8.7.1	Kompressorbeispiele und weitere Details	277
8.8	Audiospur-FX	280
8.9	Remix FX	281
8.9.1	Aufnahme und Editing von Remix FX	282
8.9.2	XY-Pad	283
8.9.3	Scratch, Reverse, Stop sowie Gater und Downsampler	285
8.10	Mischen/Zusammenführen	286
8.11	Song und Audio exportieren	286
9	Song- und Soundbeispiele: Tipps für Hip-Hop, Rock, elektronische Musik	287
9.1	Typische Songabschnitte	287
9.2	Riffs	289
9.3	Melodien	290
9.4	Groove und Betonung	290

9.5	Tempo	291
9.6	Tonarten	291
9.7	Basso ostinato	291
9.8	Instrumente und Presets	291
9.8.1	Der Fokus liegt auf Rock, Hip-Hop und House	292
9.9	Apple Loops sortieren	293
9.9.1	Riesiger Dubstep-Katalog	294
9.9.2	Genres mischen	294
10	Mit mehr Leuten macht's mehr Spaß: Gemeinsam jammen	295
10.1	Voraussetzung für einen erfolgreichen Jam	295
10.2	Den Bandleader festlegen und eine Session starten	296
10.2.1	Eine Jam-Session erstellen	296
10.2.2	An einer Jam-Session teilnehmen	297
10.2.3	Der Jam	297
10.2.4	Das Jam-Recording	298
10.3	Nach der Session ist vor der Session	300
11	GarageBand iOS im Zusammenspiel mit anderen Programmen	301
11.1	Audioausgabe anderer Apps in GarageBand umleiten: Inter-App-Audio	301
11.1.1	Inter-App-Audio-Instrumente	301
11.2	Audiobus	305
11.3	Versatz bei der Aufnahme?	306
11.4	Nutzung von Audio Units in iOS (und Mac)	306
11.5	Musikmemos	307

12	Musik machen mit GarageBand Mac, Dateien exportieren, Logic Remote und Logic	312
12.1	Einführung: Vergleich und Kompatibilität zwischen GarageBand iOS, GarageBand Mac und Logic Pro X	312
12.2	Export und Transfer von Dateien	313
12.2.1	Das GarageBand-iOS-Projekt exportieren	314
12.2.2	Öffnen von GarageBand-iOS-Projekten in GarageBand Mac oder Logic Pro X	319
12.3	Installation und erstes Öffnen von GarageBand auf dem Mac und Mac-Tastatur	320
12.3.1	Mac-Tastatur und Shortcuts	320
12.3.2	Installation von GarageBand, MainStage oder Logic Pro X und Kompatibilität der Inhalte	321
12.3.3	Erster Start von GarageBand und Audio Units	321
12.3.4	Hilfe und dynamische Hilfe	321
12.4	Musik machen mit GarageBand Mac	322
12.4.1	Projekte erstellen oder öffnen	322
12.4.2	Audio/MIDI-Einstellungen in GarageBand	323
12.4.3	GarageBand: Übersicht	325
12.4.4	Sounds und Presets laden und ausprobieren	327
12.4.5	Spurnamen und Icons	329
12.4.6	Neue Spur erstellen	330
12.4.7	Audio-, MIDI- und Drummer-Spuren, Remix FX	330
12.4.8	Aufnahme Teil 1: MIDI für Software-Instrumente	331
12.4.9	Cycle aktivieren	332
12.4.10	Bearbeitung der Region	332
12.4.11	Bearbeitung der MIDI-Aufnahme in Pianorolle und Noteneditor	332
12.4.12	MIDI: Wiederholte und Cycle-Aufnahmen und Overdubbing	335
12.4.13	Sonderfall: Aufnahme von Drums mit Drummer-Instrumenten	336
12.4.14	Audio und Apple Loops hinzufügen	337
12.4.15	Neue Audiospur erstellen	340
12.4.16	Aufnahme Teil 2: Audio aufnehmen	340
12.4.17	Audio-Editing und Regionenschnitt	342
12.4.18	Mehrere Audio-Takes aufnehmen und editieren	342
12.4.19	Mehrere Spuren gleichzeitig aufnehmen	343

12.4.20	Fortgeschrittenes Audio-Editing mit Tempo- und Tonhöhenanpassung	343
12.4.21	Tonhöhenkorrektur	345
12.4.22	Drummer-Spuren	346
12.4.23	Smart Controls und Automation in GarageBand	347
12.4.24	Effekt-Plug-ins und Plug-in-Presets	351
12.4.25	Instrumente laden und mit ihnen arbeiten: Audio Units und GarageBand-Instrumente	365
12.4.26	Die Instrumente/Patches von GarageBand verwalten	366
12.4.27	Arrangementmarker und Song-Abschnitte	366
12.4.28	Globale Änderungen in GarageBand: Tempo-, Tonart-, Film- und Master-Spur	368
12.4.29	Mixing	369
12.4.30	Songs und Projekte aus GarageBand Mac speichern und exportieren	370
12.5	Instrumente lernen in GarageBand	372
12.6	Logic Remote für GarageBand Mac nutzen	373
12.6.1	Konfiguration	373
12.6.2	Einführung in Logic Remote, Aufbau	374
12.6.3	Ansichten und Touch-Instrumente	375
12.6.4	Einstellungen und Logic-Remote-Hilfe	376
12.6.5	Transportfunktionen und Aufnahme aus einem anderen Raum	377
12.6.6	Smart Controls und Audiospuren in Logic Remote	378
12.6.7	Mischpult in Logic Remote bedienen	379
12.6.8	Sounds auswählen – Library nutzen mit Logic Remote	379
12.6.9	Tastaturkurzbefehle in Logic Remote auslösen	379
12.6.10	Intelligente Hilfe in Logic Remote	381
12.7	Ausblick: Professionell produzieren mit Logic Pro X	381
13	Fehlersuche und Problemlösungen	386
13.1	Kompatibilität und Probleme beim Öffnen von Projekten	386
13.2	iOS-Gerät	387
13.2.1	Mein iOS-Gerät schaltet immer von selbst den Sperrbildschirm an	387

13.2.2	Ich finde manche Funktionen nicht, die im Buch beschrieben oder abgebildet sind, obwohl ich die neuesten Versionen installiert habe	387
13.3	GarageBand iOS	387
13.3.1	Ich kann transferierte Songs nicht sehen	387
13.3.2	Ich kann die im Buch erwähnte Wirkung von Effekten nicht ganz nachvollziehen	388
13.3.3	Lässt sich die FX-Spur deaktivieren?	388
13.4	GarageBand Mac und Logic	388
13.4.1	Probleme mit der Cycle-Aufnahme	388
13.4.2	Ich kann die EQ-Einstellungen des iOS-Projekts nicht in GarageBand Mac editieren	388
13.4.3	FX in GarageBand Mac und Logic	390
14	Musik machen in der Schule	392
14.1	GarageBand iOS im Unterricht	392
14.2	Wie komme ich an genug iOS-Geräte für eine ganze Klasse?	393
14.3	Der erfolgreiche Einstieg in GarageBand und Ziele des Unterrichts	394
14.4	Grundschule vs. weiterführende Schule und Erwachsenenbildung, Vorbildung ja oder nein?	394
14.4.1	Der Aufbau des Unterrichts	395
14.5	Ausblick: Weitere Einsatzmöglichkeiten von GarageBand im Unterricht	399
14.5.1	Einen Hip-Hop-Beat loopen und darauf rappen	399
14.5.2	Bei einer Jam-Session gemeinsam musizieren	401
14.5.3	Einen Song komponieren und eigene Instrumente spielen	401
	Anhang: Tastaturkurzbefehle	403
	Index	407