

APOSTILA DA OFICINA

MÚSICA PARA CENA

USANDO SOFTWARES LIVRES

MINISTRANTE
ZEH NETTO

Esta oficina faz parte da programação oficial do
Festival Internacional Musimagem

2026

CRIANDO MÚSICA PARA A CENA COM SOFTWARES GRATUITOS

Oficina Prática: Do Workflow Criativo à Finalização Técnica no Waveform 13 Free.

ESTUDO DE CASO: "Menino Gepeto" (2025) *Direção:* Cláudio Constantino e Rafael Guimarães.

"Nosso objetivo não é apenas 'fazer música bonita', mas sim construir uma camada sonora — e por isso invisível — que ajude a guiar a emoção do espectador."

Facilitador: Zeh Netto

Duração: 4 Horas **Softwares:** Waveform 13 Free e CapCut

INTRODUÇÃO

Esta oficina foi projetada para transformar a percepção narrativa em realidade sonora. Como compositores, atuamos na construção de uma camada que ajuda a guiar a emoção. Utilizaremos como base o processo real de composição para a animação "Menino Gepeto" (2025), demonstrando que a qualidade técnica e artística é plenamente alcançável através de ferramentas gratuitas.

MÓDULO 1: O DIRETOR E O CONCEITO

O ponto de partida de qualquer trilha é a visão do diretor. Ele é a autoridade máxima e o detentor da visão do todo.

A Relação com a Direção

- **Escuta Atenta:** Entenda as ideias e sugestões antes de propor soluções.
- **Comunicação:** Evite o "musiquês". Use termos que o diretor compreenda para evitar inseguranças.
- **Ego e Crítica:** Entenda que uma crítica à música não é uma crítica à sua capacidade, mas um sinal de que a sonoridade ainda não se adequou à cena.

Dica Pro: Coloque o seu ego no bolso! Nossa função é descobrir que música a obra exige, não impor nossa vontade técnica.

Processo de Spotting

A reunião de *spotting* define onde a música entra e sai.

- **Markers:** Utilize marcadores no software para indicar intensidade, estilo, emoção e referências subjetivas (ex: "música azul").
- **Arcos Dramáticos:** Analise a trajetória dos personagens e a evolução da história antes de compor.

- **Temp Tracks:** Esteja preparado para lidar com músicas temporárias enviadas pela edição, identificando o que o diretor aprecia nelas (ritmo, instrumentação ou clima).

MÓDULO 2: CONFIGURAÇÃO TÉCNICA NO WAVEFORM

Para um fluxo de trabalho profissional, a preparação técnica deve ser impecável. Siga este checklist antes de gravar a primeira nota:

Checklist de Preparação

1. **Nomenclatura Consistente:** Nomeie as sessões com a data no formato AAAAMMDD (Ex: 20250724) para manter a ordem cronológica das versões.
2. **Sincronia de Frame Rate:** O Waveform deve estar no mesmo frame rate do vídeo (Geralmente 24 fps para cinema ou 30 fps para vídeo).
3. **Contador de Tempo:** Altere o contador para o formato Timecode (00:00:00:00) em vez de compassos e tempos.
4. **Snap Resolution:** Ajuste para "Frames" para garantir que eventos musicais se alinhem perfeitamente à imagem.
5. **Importação:** Posicione o vídeo um pouco à frente do início da sessão para facilitar a visualização.

Paleta Sonora

Utilize o **Browser** para buscar sons e o **Multi-Sampler** nativo ou o **Kontakt Free** para carregar instrumentos.

Dica Pro: Limitar a quantidade de recursos pode forçar soluções mais criativas. Às vezes, menos é mais.

MÓDULO 3: COMPOSIÇÃO E SINCRONISMO

Com a estrutura técnica pronta, passamos para a aplicação das técnicas narrativas.

Mickeymousing e Hit Points

- **Mickeymousing:** Técnica onde a música imetiza o movimento físico (comum em comédias e desenhos).
- **Hit Points:** Momentos de impacto (uma porta batendo, um olhar) que exigem sincronização matemática com a trilha.

Mapas de Tempo (Tempo Track)

Busque o ritmo (BPM) da cena através dos cortes da edição. Utilize a **Tempo Track** do Waveform para automatizar mudanças de andamento e atingir os hit points com precisão.

Underscore e Diálogos

A trilha subjacente ao diálogo deve ser "transparente".

- Evite elementos rítmicos fortes ou melodias muito agitadas durante as falas.
- Busque frequências que não briguem com a voz humana.

Dica Pro: Teste sua música em volumes muito baixos na DAW. Se o diálogo continuar inteligível e a música ainda cumprir seu papel emocional, ela está funcionando.

MÓDULO 4: FINALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Como o Waveform 13 Free não exporta áudio diretamente embutido no vídeo, utilizaremos um workflow de ponte.

1. **Mixagem de Referência:** Ajuste volumes, reverb (para planos espaciais) e compressores (para controle da faixa dinâmica).
2. **Bounce/Export:** Exporte a trilha em uma única faixa estéreo, começando exatamente do início do filme.
3. **CapCut (Ponte de Vídeo):** Importe o filme original e o áudio exportado no CapCut.
4. **Entrega Final:** Exporte o resultado no formato **MP4 com codec H.264**, garantindo compatibilidade universal.

APÊNDICE

Atalhos Essenciais (Keyboard Shortcuts)

Comando	Ação
Barra de Espaço	Play / Stop
r	Record (Gravar)
/	Split Clip (Cortar clipe no cursor)
m	Abrir janela do Mixer
q	Toggle Snap (Ativar/Desativar grade)
Command/Ctrl + s	Salvar Projeto
z	Zoom para o clipe selecionado
e	Mute do clipe selecionado
Home	Ir para o início da sessão
[]	Navegar entre Markers
Return / Enter	Criar Marker na posição do cursor

Glossário Técnico

- **Automation:** Controle dinâmico de parâmetros (volume, pan, filtros) ao longo do tempo.
- **Animatic:** Storyboard animado de forma simples para ensaio de ritmo antes da animação final.

- **DAW:** Digital Audio Workstation (Software de trabalho de áudio digital).
- **Frame Rate:** Taxa de quadros por segundo da imagem.
- **Leitmotiv:** Tema musical associado a um personagem, objeto ou ideia recorrente.
- **Mickeymousing:** Estilo de composição que imita ações físicas na tela.
- **Snap Resolution:** Define o deslocamento mínimo de clipes baseado na grade (ex: frames).
- **Spotting:** Processo de decisão sobre as entradas e saídas da trilha sonora.
- **Tempo Track:** Linha de automação que define as mudanças de BPM no projeto.
- **Temp Track:** Trilha provisória usada na edição antes da composição da trilha original.
- **Timecode:** Linguagem de tempo universal (HH:MM:SS:FF) para sincronia audiovisual.
- **Underscore:** Música de fundo que cria atmosfera sem interferir em diálogos ou efeitos.

Contato:

Zeh Netto

zehnettomusic@gmail.com