

[Module individuel : Techniques de production audio-numérique]

CRÉER SA MUSIQUE SUR ABLETON LIVE

Utiliser Ableton Live en tant que séquenceur dédié à la création musicale

Le développement des technologies numériques dans la production musicale offre aujourd'hui une multitude de possibilités. Même s'ils favorisent la créativité, ces outils nécessitent tout de même des connaissances techniques fondamentales. Ce module abordera l'ensemble des fonctionnalités du logiciel Ableton Live dédiées à la création musicale et leur application dans le processus de composition, faisant le lien entre la technique et la musique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- + Utiliser les outils du logiciel Ableton Live dédiés à la création et la composition
- + Éditer et enregistrer en audio et en midi
- + Utiliser des contrôleurs ou des instruments virtuels
- + Personnaliser son set-up et mettre la technique au service de sa créativité
- + Composer avec les outils et les fonctionnalités du logiciel

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Permettre au stagiaire d'actualiser ses compétences et de se perfectionner à travers une approche personnalisée et une application concrète en lien avec son projet professionnel.

Le logiciel séquenceur :

- + Présentation des fenêtres du logiciel : organisation, session, préférences et interactions
- + La barre de contrôle et ses fonctions : tempo, métronome, transport, modes d'enregistrements, boucle
- + Descriptif d'une piste : Audio, MIDI, pistes retours, piste master

Les outils et techniques de création :

- + Les instruments virtuels d'Ableton Live
- + Création des parties rythmiques : Drumrack, Simpler et Impulse
- + Créer des parties mélodiques : Sampler, Operator, Analog, Tension
- + Édition des pistes audio : Warp, Fade et boucles
- + Édition des pistes MIDI : enveloppe, vitesse, quantification et boucles
- + Mouvements d'édition : couper, coller, déplacer des clips audios
- + La bibliothèque média d'Ableton Live
- + L'univers Plugin et le principe d'échantillons

Les techniques de production :

- + Configuration d'une session digitale : fréquence d'échantillonnage, résolution, formats audio...
- + Technique d'enregistrement : fonction I/O, routing de pistes, niveau d'enregistrements niveau d'écoute, le clic, les réseaux casques
- + Personnaliser son set-up : mode de raccourci évolutif, sauvegarde, marqueur, changement de tempo et de signature
- + Les scènes dans la fenêtre session
- + Appliquer des effets audio ou MIDI sur ses pistes
- + Donner du relief à ses sons : les automatisations et les macros
- + Créer de nouvelle perspective sonore avec le Warp
- + Développer sa créativité : avec les « sampler » et le « resampling »

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Utilisation alternée de différentes techniques d'animation :

- + Méthode expositive : apports théoriques personnalisés
- + Méthode participative : études de cas, partage d'expérience du formateur
- + Méthode active : exercices pratiques, partage d'expérience du stagiaire

[Module individuel : Techniques de production audio-numérique]

CRÉER SA MUSIQUE SUR ABLETON LIVE

Utiliser Ableton Live en tant que séquenceur dédié à la création musicale

MOYENS TECHNIQUES

- + Ordinateur MacBook Pro équipé de logiciels séquenceurs
- + Studios de formation bénéficiant d'une acoustique adaptée
- + Équipement studio : enceintes monitoring Focal Shape65, carte son Odient ID44 Focusrite, UAD Apollo Twin, réseau casque
- + Tables et chaises
- + Paperboard

MODALITES D'ÉVALUATION

- + Autopositionnement du stagiaire sur ses acquis dans la semaine qui précède l'entrée en formation
- + Évaluation des connaissances à l'entrée en formation (QCM ou exercices pratiques)
- + Tout au long de la formation, l'ensemble des objectifs sont évalués par le formateur par des exercices pratiques supervisés et débriefés
- + Autopositionnement du stagiaire sur l'atteinte de ses objectifs à l'issue de la formation (acquis, non acquis, en cours d'acquisition)

PRÉREQUIS

- + Notions fondamentales en technique du son (micros, câblages, acoustique, MIDI, traitement et dynamique)
- + Expérience pratique (même autodidacte) en composition ou en création musicale audionumérique dans un répertoire musiques actuelles
- + Parfaite maîtrise de l'environnement informatique (MAC ou PC)

PUBLICS CONCERNÉS

- + Artistes créateurs, arrangeurs et réalisateurs, DJ, porteurs d'un projet de création en musiques actuelles

INTERVENANT.E.S POSSIBLES

- + Arnaud Girard
- + Jean-Paul Gonnod
- + Franco Mannara

EN PRATIQUE

- + Date : sur devis
- + Durée : séquence de 40h soit 10 séances de 4h
- + Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 18h
- + Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)
- + Modalités pratiques : possibilité de travailler sur son matériel personnel (ordinateur + séquenceur audio) ainsi que sur ses propres sessions de travail
- + Effectif : individuel
- + Tarifs net : 1920€

Contactez-nous pour connaître les modalités de financement. Prise en charge Afdas possible pour les intermittents du spectacle et artistes auteurs, consultez le site www.afdas.com

- + Inscription : sur rendez-vous auprès d'un responsable pédagogique
- + Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.

[Techniques de production audio numérique]

ARNAUD GIRARD

COMPÉTENCES

+ Enseignant en M.A.O., en batterie/percussions et en formation musicale ; coach scénique et musical ; musicien, auteur, compositeur et interprète.

QUALIFICATIONS

- + 2013 à 2016 : Ecole Supérieure de Musique de Bourgogne Franche-Comte (ESM).
Obtention de trois diplômes : Licence en musicologie pratique musicale spécialisée, Diplôme d'Etat de professeur de musique en musiques actuelles amplifiées, Diplôme National Supérieur de Professionnel de la Musique.
- + 2018 : obtention du concours d'Assistant Territorial d'Enseignement Artistique Principal (ATEAP).
- + 2019 : formation d'intégration à la fonction publique catégorie B.

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années)

1 – en tant que professionnel.le :

Auteur compositeur et interprète au sein du duo Blank et trio Anteminuit et pour les éditions Warner Chappell. Musicien accompagnateur de très nombreux projets (Emma Beatson, Mélissa Bon, J'aurai Vécu Quand Même...).

2 – en tant qu'intervenant.e :

Stages de M.A.O au SDV, Enseignant au conservatoire d'Alfortville, coach MAO pour les artistes Malonda et Discovery Zone (Musicboard Berlin), coach pour le dispositif Multipistes à l'Autre Canal Nancy...

RÉFÉRENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années)

- + Artistes : Oré, Essia, Christopher Thomas, Peter Von Poehl, Clotilde Rullaud, Malonda, Centaure, Aglaska, Azcabaria, Bounty, Rafaëlle Rinaudo, Macha Garibian, Thomas Boissy, Discovery Zone, Domitie De Lambertie...
- + Profils : auteurs, compositeurs, intermittents, étudiants, comédiens
- + Centres de formation/écoles : SDV, Conservatoires du réseau Grand Paris Sud Est Avenir.
- + Entreprises : Warner Chappell
- + Dispositifs et organismes culturels : Musicboard Berlin, Multipistes

[Techniques de production audio numérique]

JEAN-PAUL GONNOD**COMPÉTENCES**

+ Ingénieur du Son, réalisateur de disque, professeur de MAO

QUALIFICATIONS

+ Bac + 2, BTS audiovisuel option son
 + Diplôme d'État professeur de Musique Option MAO (septembre 2020)

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années)**1 – en tant que professionnel.le :**

Ingénieur du Son et réalisateur pour Frerodelavega 2016 (Victoire meilleur groupe)

Réalisateur pour Les Innocents 2016 (Victoire meilleur album)

Ingénieur du Son pour Vincent Peirani 2018 (Victoire du Jazz), Oxmo Puccino 2017, Dope Saint Jude 2019

Ingénieur du son et aide artistique pour Macha Gharibian 2020 (Victoire du Jazz)

2 – en tant qu'intervenant.e :

Professeur de MAO, technique du Son, arrangement, masterclass réalisation au Pôle Supérieur de Musique de Dijon (DNSPM EN MAO)

Psychologie de l'ingénieur du Son dans le cadre d'un enregistrement Studio collectif RPEM Bretagne

Technique de la prise de son et du Mixage en Studio Collectif RPEM Bretagne

Cours individuel prise de son, mixage, arrangement, MAO au SDV

Stages collectifs sur les logiciels MAO : Ableton Live, Logic Pro, Protools

Enseignant pour le diplôme du MIMA en technique du son et développement numérique au SDV

Stages en régions dans des SMACS en collaboration avec le SDV en accompagnement musical et arrangement live.

Intervenant au conservatoire de Pontault-Combault auprès d'élèves de 3ème cycle en arrangement live

RÉFÉRENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années)

+ Artistes : Pomme, Vincent Peirani, Mathieu Bost, Noze, Dominique Dalcan, El Gato Negro, Peter Von Poehl...

+ Profils : artistes Intermittents techniciens, musiciens, auteurs compositeurs, interprètes, élèves au DE, DNSPM, conservatoires, salariés de collectivités territoriales...

+ Centres de formation/écoles : Esm Dijon Bourgogne Franche-Comté, SDV,

+ Entreprises : Studio collectif RPEM, Labels (Universal, Sony, Warner et indépendant...)

+ Dispositifs et organismes culturels : associations culturelles, SMACS, conservatoires

[Techniques de production audio numérique]

FRANCO MANNARA

COMPÉTENCES

+ Professeur de chant, scène, MAO, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, comédien, ingénieur du son

QUALIFICATIONS

+ DE professeur de chant dans les musiques actuelles

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années)

1 – en tant que professionnel.le :

Plus d'une quinzaine d'albums commercialisés : Spoke Orkestra, La Théorie du KO, The 1234's, Caziotone, Ma Colère, Super 16, Point limite zéro

Deux romans publiés chez Calmann Lévy : Je m'appelle Birdy (2017), Duplicata (2018)

Musiques pour différentes compagnies de théâtres : Le Bredin, Riposte, Stratégies oblique.

2 – en tant qu'intervenant.e :

Formateur chant, scène, MAO : Studio des Variétés Paris, Franco-sessions de Spa (Be), ARIAM, ADDA, CNFPT, Université d'Orsay, RIFF, Réseau 92

RÉFÉRENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années)

+ Artistes : Noo Lysis, Temper, Soleynia, Tristesse Contemporaine, M'Toro Chamou, Ughett, l'Impératrice, Guiss Guiss Bou Bess...

+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, musiciens, beatmakers, comédiens

+ Centres de formation/écoles : SDV, CNFPT, CFMI

+ Entreprises : BMG, MusicalSol, La Sierra Prod

+ Dispositifs et organismes culturels : RIF

