

[Module collectif : Techniques de production audio-numérique]

CRÉER SA MUSIQUE SUR ABLETON LIVE

Utiliser Ableton Live Suite 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 fonctionnalités du logiciel

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Les stagiaires aborderont l'ensemble des éléments qui permettent la compréhension et la mise en application de la compétence visée.

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 de 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 : cours théoriques
- + Méthode participative : études de cas, partage d'expérience du formateur
- + Méthode active : mise en situations pédagogique, exercices pratiques, partage d'expérience des stagiaires

[Module collectif : Techniques de production audio-numérique]

CRÉER SA MUSIQUE SUR ABLETON LIVE

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

MOYENS TECHNIQUES

- + Studio de formation bénéficiant d'une acoustique adaptée
- + Vidéo projecteur + écran
- + Console : type BERHINGER PMP4000 ou MIDAS M32 + amplification
- + Système de diffusion : type HK audio Pro12 ou MDC
- + Tables et chaises
- + Paperboard

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- + Autopositionnement du stagiaire sur ses acquis dans la semaine qui précède l'entrée en formation (questionnaire en ligne)
- + Évaluation des connaissances à l'entrée en formation (QCM)
- + 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 - questionnaire en ligne transmis dans les 48h)

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

PUBLICS CONCERNÉS

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

INTERVENANT

- + Jean-Paul Gonnod

EN PRATIQUE

- + Date : du 02 au 04/11/21
 - + Horaires/durée : 10h-13h / 14h-18h - 3 jours soit 21h/stage
 - + Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)
 - + Modalités pratiques : disposer de son ordinateur personnel équipé du logiciel Ableton Live, un casque audio ainsi que vos contrôleurs si vous en utilisez (clavier maître, Push, APC40...). Possibilité de prêt de matériel par le SDV (nous contacter).
 - + Effectif maximum : 8
 - + Tarif net : 1008€
- 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 : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
 - + Date de clôture des inscriptions : 29/09/21 (prise en charge Afdas intermittent) / 19/10/21 (financement personnel)
 - + Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.

[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

