

[Module collectif : Techniques de production audio numérique]

TECHNIQUES DE MAO : RÉALISER UNE COMPOSITION MUSICALE

AVEC ABLETON LIVE SUITE

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.

PUBLICS

+ Auteurs, compositeurs, interprètes, DJ, arrangeurs, réalisateurs, ingénieurs du son

PRÉREQUIS

- + Pratiquer le chant ou instrument (niveau indifférent)
- + Maîtrise de l'environnement informatique sous Mac

OBJECTIFS

- + Utiliser Ableton Live comme outil de création musicale et de production audio
- + Appliquer les techniques de création, arrangement et mixage
- + Créer une composition musicale en utilisant les outils adaptés et leurs fonctionnalités
- + Être autonome dans son processus de création

PROGRAMME

CONFIGURER SON SYSTEME AUDIONUMERIQUE

La maîtrise de l'outil MAO ne peut se faire sans l'acquisition d'un bagage théorique propre à l'environnement audionumérique. Ces notions seront constamment mises en relation avec la pratique.

- + Lexique de La MAO
- + Le midi : définition et histoire, principes de bases
- + La carte son : fonctionnement, paramétrages.
- + Paramétrer sa session : fréquence d'échantillonnage, résolution, format audio, convertisseur
- + Le logiciel/séquenceur : Présentation général du logiciel Ableton Live Suite, Installation et paramétrage, fonctions de base.
- + Les clips : éditeur audio et midi

CREATION MUSICALE SUR ABLETON LIVE

Cette séquence permettra d'appréhender Ableton Live Suite en tant que séquenceur dédié à la composition et à la création musicale. Elle abordera les techniques avancées d'édition et de création à travers des exercices pratiques sur des éléments enregistrés par les stagiaires, l'utilisation d'instruments virtuels ou encore la bibliothèque de samples.

- + Le logiciel/séquenceur : Fonctions avancées
- + Technique d'enregistrement : routing de pistes, niveau d'enregistrements, niveau d'écoute, le clic.
- + L'édition : Couper, coller, déplacer des clips audios
- + Les loops : fonctionnement et caractéristiques
- + Le warp : éditer, texturer caler, Créer de nouvelle perspective sonore.
- + Personnaliser son set-up : mode de raccourci évolutif, sauvegarde, marqueur, changement de tempo et de signature
- + Instruments virtuels et effets : principaux synthétiseurs du logiciel, rack d'instrument, rack d'effets, effets MIDI, effets de pitch (Melodyne, autotune)
- + Beatmaking : composition de rythmes simples, instrumentation, compréhension de la théorie musicale, composition avec des mélodies et des harmonies simples.
- + Développer sa créativité : avec les « sampler » et le « resampling »

[Module collectif : Techniques de production audio numérique]

TECHNIQUES DE MAO : RÉALISER UNE COMPOSITION MUSICALE

AVEC ABLETON LIVE SUITE

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

FINALISER SA CREATION : MIXAGE ET ARRANGEMENT

Aborder de façon méthodologique et concrète l'arrangement et le mixage d'une composition réalisée avec les outils MAO et utiliser Ableton Live Suite comme système intégré de mixage et de production.

- + Réaliser des arrangements : mélodiques, Rythmiques, Harmoniques
- + Donner du relief à ses pistes : les automatisations et les macros
- + La synthèse sonore : modeler ses propres sons en dépassant les presets des instruments virtuels
- + La préparation d'une session de travail : mise à plat, organisation de sa session, écoute et analyser des pistes.
- + Le pré-mixage : nettoyer et recalibrer les pistes, corriger la justesse d'une prise, l'équilibre et les panoramiques.
- + Traitement et dynamiques : égalisation, compression, side-chain, limiter et noisegate
- + Paramétrer les effets : delay, reverb, chorus, flanger
- + Les automatisations : de volume, des panoramiques, des effets ...
- + La finalisation : le niveau de sortie, l'export
- + Écoute référencée d'œuvres modernes et analyse des effets sonores.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- + Autopositionnement du stagiaire en amont et à l'issue de la formation
- + QCM d'évaluation des connaissances à l'entrée en formation
- + Tout au long de la formation, l'ensemble des objectifs sont évalués par le formateur par des exercices pratiques supervisés et débriefés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Utilisation alternée de différentes techniques d'animation :

- + Méthode expositive : cours théoriques
- + Méthode participative : études de cas, partage d'expérience stagiaires et formateur
- + Méthode active : mise en situations professionnelle, exercices pratiques

MOYENS TECHNIQUES

Mise à disposition d'une station de travail par stagiaire :

- + Ordinateur portable équipé du logiciel Ableton Live
- + Clavier maître Keylab essential 49 (ou équivalent)
- + Carte son Scarlett 4i4 (ou équivalent)
- + Casque Beyerdynamic DT770 studio 80 ohms (ou équivalent)

Salles du SDV équipées :

- + Grande salle de formation
- + Video projecteur + écran
- + Système d'écoute

INTERVENANT.E.S

- + **Arnaud Girard** (enseignant en M.A.O., en batterie/percussions et en formation musicale ; coach scénique et musical ; musicien, auteur, compositeur et interprète)
- + **Jean-Paul Gonnod** (ingénieur du Son, réalisateur de disque, professeur de MAO)

[Module collectif : Techniques de production audio numérique]

TECHNIQUES DE MAO : RÉALISER UNE COMPOSITION MUSICALE

AVEC ABLETON LIVE SUITE

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

EN PRATIQUE

+ Date(s) : du 28/03 au 14/04/22

+ Horaires/durée : 10h-13h / 14h-18h - 14 jours soit 98h/stage

+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)

+ Effectif maximum : 6

+ Tarif net : 3 080€

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

+ Dates de clôture des inscriptions : 09/03/22 (prise en charge Afdas intermittent) / 16/03/22 (financement personnel)

+ 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

