

Ableton Live : composer, jouer et mixer

Organisée en partenariat avec le label Jarring Effects, acteur majeur de la production musicale indépendante, la formation "Ableton Live : composer, jouer et mixer" propose aux participants d'apprendre à maîtriser les fonctionnalités du logiciel Ableton Live 10 Suite en vue d'enregistrer, jouer en temps réel, arranger et mixer, tout en veillant à développer leur personnalité artistique et sonore.

La première semaine de formation permettra de se familiariser avec l'outil informatique, les différentes méthodes d'enregistrement et d'édition du logiciel d'Ableton Live ainsi que les fameuses fenêtres d'Arrangement et Session.

La seconde semaine sera axée sur les outils de mixage (effets audio), les instruments virtuels (synthèse sonore et sound design), Max for Live et les outils de manipulation (racks d'effets ou d'instruments, effets audio, optimisation de son espace de travail).

La pratique sera systématiquement privilégiée au cours de ces différentes étapes, les stagiaires mettant en œuvre chaque notion abordée par la formatrice lors d'exercices proposées par cette dernière.

L'effectif maximum de la formation (4 participants) permettra d'assurer un suivi individuel et personnalisé de chacun. Il permettra des échanges approfondis entre les participants et la formatrice et contribuera à la création d'une dynamique de groupe.

Profil professionnel des stagiaires

Musiciens, DJs, compositeurs souhaitant maîtriser l'ensemble des fonctionnalités du logiciel Ableton Live.

Prérequis :

- Bonne connaissance de l'environnement informatique, et notamment d'OS X d'Apple
- Connaissance des fondamentaux de la musique (qu'est-ce qu'une mesure, qu'est-ce que le bpm, etc..)

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Ableton Live 10 Suite pour l'enregistrement, le jeu en temps réel, l'arrangement et le mixage/
- Maîtriser l'optimisation d'un système informatique pour l'utilisation audio
- Connaître les fondamentaux de la synthèse sonore et être capable de créer des patches personnels
- Savoir manipuler des samples audio à des fins créatives
- Développer sa personnalité sonore et son sens créatif

La direction pédagogique du stage a été confiée à Flore Morfin, aka DJ Flore, DJ & productrice expérimentée et réputée occupant une place centrale dans le panorama français des musiques électroniques, mais également première femme en France à bénéficier du titre d'Ableton Certified Trainer.

FLORE MORFIN aka DJ FLORE (dj et productrice, Ableton Certified Trainer)

DJ et productrice omniprésente sur la scène electro depuis le début des années 2000, Flore Morfin aka DJ Flore occupe une place centrale dans le panorama français des musiques électroniques, considérée comme un pilier de la bass music en France.

Elle a à son actif la sortie d'une trentaine de maxis et d'un album, « RAW », sorti en 2010 sur le label anglais Botchit & Scarpe. Elle a joué sur les plus grosses scènes françaises et internationales telles que la Fabric (Londres), le Sziget Festival (Hongrie), Glade (UK) ou encore aux Nuits Sonores (Lyon). Elle compose également des bandes sonores pour la danse et travaille sur un projet musical avec la Philharmonie de Paris.

Première femme à obtenir en France la certification Ableton Live, elle intervient en tant que coach pour aider les artistes ou groupes à mettre en place leur set up live pour la scène ou à aller plus loin dans la prise en main du logiciel.

Programme

JOUR 1

- **Présentation de l'intervenant et de son parcours**
- **Présentation des stagiaires**
- **Présentation de la formation et de son déroulé.**
- **Rappel de notions fondamentales : configuration et optimisation d'un système informatique dans un contexte**

audio-numérique

Comprendre l'interface du logiciel :

- Les différentes fenêtres : arrangement, session, mixage, édition audio et midi
- Le navigateur
- La fenêtre librairie
- L'affichage Master, Sends/Return, Delay et Output
- Paramétrage du logiciel (préférences)
- Ouverture, création et sauvegarde d'un projet.

JOUR 2

- **La Fenêtre Session**
 - Importer un clip audio
 - La navigation et grilles
 - Edition du clip audio (inspecteur, launch, enveloppe loop, warp)
 - Importer un clip MIDI
 - Edition et modes d'affichage du clip Midi
 - Enregistrement MIDI
 - Enregistrement audio
 - Déclenchement et arrêt des clips et des scènes
- Créations de groupes
- Solo, mute.
- Codage couleur de pistes
- **Mise en pratique**

Suite à l'apprentissage des notions abordées ces 2 premiers jours, les participants composent une maquette de morceau composée de 4 pistes et de multiples variations.

JOUR 3

- **La Fenêtre Arrangement**
 - Enregistrement des clips dans la fenêtre Arrangement
 - Navigation, grilles et outil selecteur
 - Utilisation des outils de montage, de fondus, fondus enchainés.
 - Importation de fichiers audio et midi
 - Enregistrement audio et midi dans la fenêtre d'Arrangement
- Convertir en piste MIDI / mélodie / harmonie / rythmique »
- Freeze, désactiver, consolider
- **Mise en pratique**

Les participants « basculent » leur maquette réalisée lors du jour 2 en fenêtre arrangement et poursuivent son édition.

JOUR 4

- **La table de mixage et les effets**
 - Le routing audio et MIDI
 - Pratique et étude des plug-ins de correction, compression/limitation, réverbération et transformations sonore.
 - Pratique et étude des plug-ins créatifs, delay, beat-repeat, redux...
 - Les effets MIDI
 - Insert vs Return
 - Traitement de groupe de piste
 - Créer un rack d'effets
- **Les automatisations**
 - Manipulation en direct (key/midi mapping/ macro)
 - Enregistrer des automatisations en mode arrangement
 - Les enveloppes de clip
- **Mise en pratique**

Les participants perfectionnement leur maquette à l'aide d'effets et d'automations.

JOUR 5

- **Exports audio et MIDI**
- **Resampling**
- **Méthode de partage de projet en vue de collaboration**
- **Importation de pistes vidéo et manipulations**
- **Exercice pratique**
Les participants finalisent la composition et l'arrangement de leur maquette, en utilisant les techniques d'édition de la fenêtre d'Arrangement ainsi que les automatisations. Ecoute collective des travaux réalisés. Analyse et commentaires de la formatrice.

JOUR 6 et 7

- **Sound Design : vue des notions fondamentales de la synthèse sonore**
 - Pratique du synthétiseur Analogue
 - Pratique du synthétiseur Operator
 - Pratique de Simplifier et Sampler
 - Pratique du Drum Rack
 - Les racks d'instruments
- **Exercice pratique**
A l'aide du synthétiseur virtuel Operator, les participants recréent un son de Kick Drum type TR808 et un preset de pad personnel. Ecoute collective des travaux réalisés. Analyse et commentaires de la formatrice.

JOUR 8 et 9

- **Techniques avancées pour le jeu en temps réel**
 - Convertir son morceau en clips dans la fenêtre session
 - Les différents modes de déclenchement
 - Les Follow Actions
 - Le chain selector
 - Les Dummy Clips
 - Manipulation d'effets « momentanés »
 - Changer le bpm en temps réel
 - Intégrer un instrument externe à son set-up
- Intégrer un effet externe à son set up
- Synchroniser un instrument externe avec Live
- Utilisation du Looper
- **Exercice pratique**
Les participants manipulent en direct leur maquette sur la fenêtre Session et jouent en temps réel avec les effets de Live. Ecoute collective. Analyse et commentaires de la formatrice.

JOUR 10

- **Max for live**
 - Découverte de l'outil Max for Live
 - Découverte du pack Max for Live Essentials
 - **Mise en pratique**

Chaque stagiaire finalise et mixe le morceau sur lequel il a travaillé tout au long de la formation.
 - **Bilan**
 - Résumé des grandes notions abordées.
 - Bilan pédagogique.
 - Conseils et ressources
- Ecoute collective des travaux réalisés.
Analyse et commentaires de la formatrice.

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

- **Exposés / cours théoriques**

expérimentée en activité.
- **Exercices**

Des exercices de mise en pratique, notamment des exercices de composition musicale, sont systématiquement proposés à l'issue de la présentation théorique des notions abordées
- **Entretien avec des professionnels**

Des échanges sont menés régulièrement avec la formatrice, professionnelle
- **Débat, discussion**

A l'issue de l'écoute des travaux réalisés par les stagiaires

L'effectif maximum de la formation (4 participants) permet d'assurer un suivi individuel et personnalisé de chacun. Il permet des échanges approfondis entre les participants et la formatrice et il contribue à la création d'une dynamique de groupe.

Supports de travail

- **Bibliothèque d'enregistrements sonores et fichiers MIDI**
- **Extraits vidéo**

Un support de cours d'une vingtaine de pages reprenant les principales notions abordées lors de la formation est remis aux stagiaires à l'issue de la formation.

Moyens techniques-pédagogiques

- **Une station par stagiaire comprenant :**
 - 1 Mac équipé Ableton Live 10 Suite
 - 1 carte son
 - 1 micro
 - 1 contrôleur Midi (clavier de type Arturia)
 - 1 casque audio
- **Vidéoprojecteur + écran**
- **Système de diffusion audio pour l'écoute des travaux.**

Evaluation

L'évaluation est continue tout au long de la formation, notamment lors des "passages micro" de chaque stagiaire.

Evaluation en fin de stage

- Elle s'effectue lors du jour 10, au cours de la présentation par les stagiaires du morceau finalisé et mixé sur lequel ils ont travaillé tout au long des mises en pratique.

