

La technique du Dub au service de la création musicale : composition, mixage, remixage

Fait nouveau dans le monde de la composition musicale lorsqu'il apparaît à l'aube des années 1970, le Dub s'affirme comme une musique de techniciens du son.

Le studio d'enregistrement, initialement équipé pour enregistrer des disques, devient une sorte d'instrument de musique sous l'impulsion de dub-masters comme King Tubby et Errol Thompson. Ces derniers n'hésitent pas à modifier concrètement leurs outils de travail, souvent rudimentaires, pour pratiquer d'innovantes expérimentations sonores.

La méthode de travail du son que se révèle être le Dub (découpage des morceaux, ajout d'effet...) se généralise ensuite dans le monde des musiques populaires et urbaines, se montrant particulièrement influente sur le plan technique et musical.

Depuis quelques années, le Dub retrouve un nouveau souffle grâce à l'apport des instruments électroniques puis numériques et la MAO, et grâce à une pratique de remixage influencée par divers courants de musiques électroniques (jungle, dubstep, hiphop).

Organisée en partenariat avec le label Jarring Effects, acteur majeur de la production musicale indépendante, la formation « La technique du Dub au service de la création musicale : composition, mixage, remixage » propose aux participants d'apprendre à produire de la musique Dub sur Ableton Live 9, logiciel permettant de contrôler tous les paramètres en temps réel et de créer une configuration proche de la version hardware des années 1970.

La formation sera consacrée dans un premier temps à l'acquisition des techniques et connaissances nécessaires pour composer un morceau de Dub, sur le plan rythmique ou mélodique.

Profil professionnel des stagiaires

Musiciens, Djs, compositeurs désirant acquérir les compétences nécessaires pour composer et mixer de la musique Dub.

Prérequis :

- Connaissance des fondamentaux de la musique (qu'est-ce qu'une mesure, qu'est-ce que le bpm, etc..)
- Pratique préalable d'un logiciel DAW (Logic Pro, Ableton Live, Cubase...)

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les techniques musicales et rythmiques permettant de composer un morceau de Dub
- Maîtriser les techniques permettant de mixer un titre Dub
- Apprendre à remixer un titre de reggae afin d'en faire un morceau de Dub
- Apprendre à adapter sur scène ses compositions avec toutes les possibilités de modulation en temps réel disponible aujourd'hui.

Elle proposera ensuite aux stagiaires d'apprendre à maîtriser les techniques (égalisation des différents instruments, compression, effets) généralement utilisées pour mixer un titre Dub, puis elle leur permettra d'apprendre à paramétrer des contrôleurs midi en vue du remixage appelé overdub ou en vue d'une adaptation en configuration live digitale.

Enfin un exercice de synthèse proposera aux stagiaires de mettre en œuvre l'ensemble des notions étudiées pendant la formation pour composer et mixer de A à Z un titre Dub.

STEPHANE BERNARD aka UZUL (Musicien, Sound Designer)

Stéphane Bernard alias Uzul est un acteur incontournable de la Bassmusic depuis 20 ans. Véritable défricheur de sons, il a été de 1995 à 2015 aux machines du groupe de dub renommé Kaly Live Dub (Jarring Effects) avec lequel il enregistrera sept albums et sept maxis. On le retrouve également en duo breakbeat dans le live Hybrid Sound system (Sounds Arounds) ainsi qu'en tant que beatmaker du projet Hip-hop Uzulprod (Expressillon / Hammerbass Records).

Son projet live Dubstep, dont plusieurs Eps furent remarqués, atteindra la première place du DMC chart en 2009

Son parcours est jalonné de nombreuses collaborations artistiques : le trompettiste Erik Truffaz (avec Kaly Live Dub), Ben Sharpa sur l'EP «Colors» (I.O.T records), Skream (Tempa) et Ntype (Wheel & deal records), Molécule sur le projet Granit (JFXLab).

Il a enregistré de nombreux albums, maxis et Eps pour divers labels français (I.O.T Records, Dub Technic, Arachnid Musics) ou internationaux parmi lesquels on peut citer Future Followers (GB), MalLabel Music (USA), Elastica (Italie).

Stéphane Bernard forme les musiciens aux techniques M.A.O depuis plusieurs années. En tant que consultant, il a également accompagné plusieurs groupes et artistes (Panda Dub, Danakil, Steel Alive...) dans l'acquisition et le perfectionnement de techniques de production.

Programme

JOUR 1

- **Présentation de l'intervenant et de son parcours**
- **Présentation des stagiaires**
- **Présentation de la formation, des objectifs et de son déroulé.**
- **Historique du Dub et de ses dérivés**
Séance d'écoute et visionnage de vidéos.
- **Construction d'un riddim Dub (l'écriture «verticale »)**
 - Les divers types de rythmiques traditionnelles et codes qui composent la musique reggae Dub : écoute de morceaux, analyse et présentation par le formateur
 - Le recording midi
 - Exercice pratiqueApplication des notions sur les différentes rythmiques traditionnelles. Chaque stagiaire écrit 2 rythmes basiques parmi ceux qui auront été identifiés et présentés par le formateur.

JOUR 1 - suite

- Création d'une sub-basse avec un synthétiseur virtuel
 - + La sub basse en synthétiseur virtuel : écoute de morceaux, analyse et présentation par le formateur des procédés musicaux et rythmiques
 - + Exercice pratique
- Application des notions sur la création d'une sub-basse. Chaque stagiaire écrit une ligne de sub-basse sur un titre Dub.

- Ecriture des éléments principaux composant un morceau de Dub
 - + Le skank : écoute de morceaux, analyse et présentation par le formateur des procédés musicaux et rythmiques.
 - + La bubble / pompe : écoute de morceaux, analyse et présentation par le formateur des procédés musicaux et rythmiques
 - + Exercice pratique
- Application des notions sur les éléments composant un titre Dub. Chaque stagiaire écrit la partition d'un instrument virtuel sur un titre Dub.

JOUR 2

- **Ecriture d'un titre Dub (l'écriture «horizontale »)**
 - Le recording sur la fenêtre édition d'Ableton
 - Le recording hardware
 - L'édition d'enveloppe
 - Le re-recording
- **Le mixage d'un titre Dub**

Présentation de la logique de mixage et de son organisation
- **L'égaliseur**

Présentation de l'effet égaliseur et de son utilisation
- **L'égalisation de la batterie**
 - Présentation de l'utilisation de l'égaliseur pour chaque élément composant une batterie ou un beat (Nettoyage spectral /Egalisation)
 - + La grosse caisse
 - + Le charlet
 - + La caisse claire (le layering)
 - + Les overheads
 - + Les toms
 - + Les timbales
 - Mise en pratique :

Application des notions présentées sur l'égalisation de la batterie.
Sur un titre Dub, chaque stagiaire égalise l'ensemble des pistes d'enregistrement d'une batterie.
- **L'égalisation de la sub basse et de la basse**
 - Présentation de l'utilisation de l'égaliseur pour la sub basse
 - Présentation de l'utilisation de l'égaliseur pour la basse acoustique
 - Présentation de l'utilisation de l'égaliseur pour la basse synthétique
 - Mise en pratique :

Chaque stagiaire égalise des pistes de basse et de sub basse d'un morceau Dub. Ecoute collective. Analyse / commentaires du formateur
- **Le layering de basse**

Présentation du fonctionnement du layering de basse et de sa mise en application
- **L'équilibre basse grosse caisse**
 - Présentation de l'utilisation de l'égaliseur pour trouver un bon équilibre basse/grosse caisse.
 - Connaître les correspondances fréquences / notes.
 - Mise en pratique :

Chaque stagiaire égalise l'ensemble basse grosse caisse sur un titre.
Ecoute collective. Analyse / commentaires du formateur

JOUR 3

- **La compression**
 - Présentation du fonctionnement d'un compresseur, de son utilisation et de son affectation sur les différents éléments rythmiques d'un titre dub
 - Les pistes à compresser et leurs spécificités
 - Le side-chain compresseur
 - Mise en pratique :
Chaque stagiaire met en œuvre les notions vues sur le compresseur en utilisant celui-ci sur un enregistrement de basse d'un titre Dub
- **Étude des différents effets utilisés en musique dub**
 - Les effets de réverbération
 - + Qu'apporte une reverb ?
 - + Les différentes reverbs et leurs utilisations
 - + La reverb en auxiliaire
 - + Exercice pratique :
Chaque stagiaire met en œuvre les notions vues sur la reverb en auxiliaire, en utilisant celle-ci sur des pistes d'enregistrement d'un titre Dub.
- **Le Delay**
 - + Présentation des différents types de delay
 - + Présentation des différents types de delay Ableton
 - + L'utilisation du delay en auxiliaire
 - + Exercice pratique :
Chaque stagiaire met en œuvre les notions vues sur le delay en auxiliaire, en utilisant celui-ci sur un enregistrement de guitare skank
 - + L'utilisation du delay en pré ou en post
 - + Exercice pratique :
Chaque stagiaire met en œuvre les notions vues sur le delay en pré et post, en utilisant celui-ci sur un enregistrement de guitare skank et sur un enregistrement de charlet
- **Le Filtre (Le Phaser)**
 - Présentation de l'effet filtre et son utilisation en dub
 - Présentation de l'effet phaser et son utilisation en dub
 - Exercice pratique :
Chaque stagiaire met en œuvre les notions vues sur le filtre, en utilisant celui-ci sur un enregistrement de guitare skank et sur un enregistrement de charlet

JOUR 4

- **Les chaînes d'effets**
 - Création de chaînes d'effets
 - Paramétrage d'un contrôleur midi pour leur utilisation
 - Exercice pratique :
Sur l'enregistrement mutipistes d'un titre dub, chaque stagiaire crée puis met en oeuvre une chaîne d'effets.
 - La chaîne d'effets pour la basse
 - Exercice pratique :
Sur l'enregistrement mutipistes d'un titre Dub, chaque stagiaire crée puis met en oeuvre une chaîne d'effets basse.
- **Les sous-groupes et leur utilisation**
 - La gestion des ensembles
 - La compression de sous-groupes
 - La gestion du drum rack d'Ableton
 - Exercice pratique :
Sur l'enregistrement mutipistes d'un titre Dub, chaque stagiaire crée puis met en oeuvre des sous-groupes.

JOUR 4 suite

- **Le live**
 - Etude de la configuration hardware traditionnelle dub :
La console de mixage , Présentation des différents effets et leurs utilisation (delay, reverbe et phaser)
 - Etude de la configuration software:
 - + Les contrôleurs midi et la version numérique d'une configuration Dub
 - + Paramétrage d'un contrôleur midi
 - + Pratique du mix Dub
 - Débat / Echanges sur les avantages et inconvénients des 2 configurations

JOUR 5

- **Exercice de synthèse**
 - Chaque stagiaire met en oeuvre l'ensemble des notions vues pendant la formation pour écrire et mixer un titre Dub complet dans un temps imparti.
Cet exercice qui se veut également comme un exercice permettant de synthétiser les notions abordées depuis le début de stage permettra aux formateurs d'évaluer les acquis des stagiaires.
 - Ecoute collective. Analyse / commentaires du formateur
- **Bilan du stage**
 - Résumé des notions du stage.
 - Bilan pédagogique.
 - Conseils et ressources

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

- **Exposés / cours théoriques**
- **Exercices**

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

Des échanges sont menés régulièrement avec le formateur, professionnel expérimenté en activité.
- **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 le formateur et il contribue à la création d'une dynamique de groupe.

Supports de travail

- **Vidéos présentant l'histoire du Dub**
- **Albums d'artistes et de groupes de Dub pour l'écoute destinée à identifier les procédés musicaux utilisés.**
- **Enregistrements multipistes de différents titres de Dub pour les exercices pratiques de mixage**

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 9 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 5, au cours de l'exercice de synthèse.

Le formateur évalue l'acquisition des objectifs pour chaque stagiaire à l'aide d'une grille d'évaluation dont les critères ont été déterminés en amont par le formateur et le responsable pédagogique.

- Des bilans et synthèses personnalisés sont effectués par le formateur
- En fin de stage, chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité de la formation se verra remettre une attestation de suivi de stage.

