

Ableton Live : composer, jouer et mixer

4

stagiaires

70
heures

10
jours

4227^{€HT}
5072,40 €TTC

Description

Organisée au sein d'E.M.I.L. (European Music Industry Lectures), premier Ableton Certified Training Center en région Auvergne-Rhône-Alpes, et 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 Ableton Live ainsi que les fameuses fenêtres d'Arrangement et de Session.

La seconde semaine sera exécutée 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 proposés par cette dernière.

Profil professionnel des stagiaires

Musiciens, compositeurs, sound designers 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

Description (suite)

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.

La direction pédagogique du stage a été confiée à Flore Morfin, aka Flore, productrice et compositrice 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.

La formatrice

Flore Morfin

(productrice, compositrice,
Ableton Certified Trainer)

Productrice et compositrice omniprésente sur la scène électro depuis le début des années 2000, Flore Morfin aka 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. Son premier album « RAW » est 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 Nuits Sonores (Lyon). Elle compose également des bandes sonores pour la danse et a travaillé sur un projet musical avec la Philharmonie de Paris. Polaar, label qu'elle a créé en 2014, est probablement l'un des labels musicaux les plus excitants de ces dernières années en France. Il accueille ses EPs mais également ceux de jeunes artistes d'avant-garde, et s'est également décliné sous la forme de dizaines de soirées entre Lyon et Paris. Son second album, « Rituals », sort sur Polaar en avril 2020. Il vient clore une série de 3 EPs et 2 downloads. Pour accompagner ce projet, elle crée avec le collectif de un live mêlant son et image dans un univers à 360°.

Première femme à obtenir en France la certification Ableton Certified Trainer, 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.

Le programme

jour
1

→ **Présentation** du stage et de l'intervenante. Présentation des stagiaires.

→ **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
- La bibliothèque utilisateur
- 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 les grilles
- Édition du clip audio (inspecteur, launch, enveloppe loop, warn)
- Importer un clip midi
- Édition et mode d'affichage du clip midi
- Enregistrements midi & audio
- Déclenchements et arrêts des scènes
- Créations de groupes
- Solo, mute
- Codage couleur des 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.

Le programme (suite)

jour
3

→ La Fenêtre Arrangement

- Enregistrement des clips dans la fenêtre Arrangement
- Navigation, grilles et outil sélecteur
- Utilisation des outils de montage, de fondus, fondus enchaînés
- Importation de fichiers audio et midi
- Enregistrement 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 transformation sonore
- Pratique et étude des plug-ins

→ Les automatisations

- Manipulation en direct (key / midi mapping / macro)
- Enregistrer des automatisations en mode arrangement
- Les enveloppes de clip

→ Mise en pratique

Les participants perfectionnent leurs maquettes à l'aide d'effets et d'automations

jour
5

- Exports audio et midi
- Resampling
- Les enveloppes de clip
- Méthode de partage de projet en vue de collaboration

→ Exercice pratique

Les participants finalisent la composition et l'arrangement de la 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.

Le programme (suite)

jours
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

→ **Mise en pratique**

À l'aide du synthétiseur virtuel Operator, les participants recréent un son de Kick Drum type TR808 et un preset de pad personnel.
Écoute collective des travaux réalisés. Analyse et commentaires de la formatrice.

jours
8 & 9

→ **Techniques avancées pour le jeu en temps réel**

- Convertir son morceau en clips dans la fenêtre Session
- Les différents modes de sélection
- 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 élément externe avec Live
- Utilisation du Looper

→ **Mise en pratique**

Les participants manipulent en direct leur maquette sur la fenêtre Session et jouent en temps réel avec les effets du Live.
Écoute 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.
Écoute collective des travaux réalisés.
Analyse et commentaires de la formatrice.

→ **Bilan**

- Résumé des grandes notions abordées
 - Bilan pédagogique
 - Conseils et ressources
-

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ 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

→ Suivi personnalisé

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

→ Exposés / Cours théoriques

→ Entretien avec des professionnels

Des échanges sont menés régulièrement avec la formatrice, professionnelle expérimentée en activité.

→ Débat, discussion

À l'issue de l'écoute du travail réalisé par les stagiaires

Supports de travail

→ Bibliothèque d'enregistrements sonores et de fichiers midi

→ Extraits vidéo

Moyens techniques

→ Une station par stagiaire comprenant:

- 1 iMac équipé d'Ableton Live 10 Suite
- 1 contrôleur Push Ableton
- 1 carte son
- 1 micro
- 1 contrôleur midi (clavier de type Novation)
- 1 casque audio

→ Vidéo-projecteur + écran

→ Système de diffusion audio pour l'écoute des travaux

Modalités pédagogiques (suite)

Évaluation

L'évaluation est continue tout au long de la formation, notamment lors des exercices de mise en pratique.

→ 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.

La formatrice 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 la formatrice et le responsable pédagogique.

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