

Composition générative avec Ableton Live et Max for Live

5
stagiaires

35
heures

5
jours

2800 €HT
3360 €TTC

La formation « Composition générative avec Ableton Live et Max for Live » organisée en partenariat avec le label indépendant Jarring Effects, a été élaborée par Nil Hartman, musicien informatique multi-casquettes fasciné par la composition informatique algorithmique et générative, Ableton Certified Trainer et consultant pour de nombreux développeurs de logiciels d'informatique musicale, gage de son expertise pédagogique et technique. Elle proposera de transmettre à ses participants une véritable méthode de composition sur Ableton Live mise au point par Nil et qu'il utilise au quotidien, sa pratique musicale donnant à l'ordinateur la place d'un collaborateur à part entière.

Elle proposera notamment aux stagiaires d'apprendre à ne jamais partir d'une page blanche, et pour cela de savoir générer en quelques clics des idées mélodiques et rythmiques personnelles... à volonté.

Elle leur proposera également d'apprendre à « jouer » Live tel un instrument, en composant avec l'aléatoire et en intégrant l'improvisation informatique tant dans le processus studio qu'à la scène.

Les cinq jours de formation présenteront ainsi deux approches autonomes, mais néanmoins compatibles et complémentaires.

Profil professionnel des stagiaires

→ Musiciens, compositeurs, compositeurs de musique à l'image, producteurs de musique assistée par ordinateur, ingénieurs du son.

Prérequis

→ Connaissance des base d'Ableton Live.
→ Avoir déjà composé plusieurs morceaux

Positionnement pédagogique

Un entretien téléphonique sera effectué en amont de la formation pour valider le parcours professionnel et les pré-requis du candidat.

Objectifs pédagogiques

→ Identifier les options de composition d'Ableton Live.
→ Savoir choisir et mettre en œuvre des méthodes et stratégies de composition générative.
→ Comprendre le fonctionnement d'un patch Max For Live.
→ Identifier une sélection d'objets Max/MSP pertinents pour la composition assistée par ordinateur.
→ Improviser avec son ordinateur.

Description (suite)

La première approche visera à exploiter toutes les options et tous les outils natifs de Live : options d'édition des Clips MIDI, différents effets MIDI, Follow Actions, nuances de routings MIDI au sein d'un projet Live, Dummy Clips et groupes de pistes... Bref, de quoi transformer une note en une phrase musicale complexe et évolutive.

La deuxième approche proposera de découvrir le langage de programmation musicale Max For Live via une initiation pratique autour du MIDI. Ainsi, durant les trois derniers jours de la formation les stagiaires « patcheront* » des utilitaires simples, immédiatement utilisables dans leurs projets Live, ainsi qu'une sélection de séquenceurs (step sequencer, algorithmique et « audio-rate...») plus ou moins autonomes !

La progression pédagogique de la formation a été pensée pour que les stagiaires ne cessent de renforcer leurs apprentissages et leurs compétences grâce à une mise en application systématique de ce qui est vu en théorie.

La semaine se terminera par une session d'écoute collective critique et constructive de compositions faites durant la formation, réalisées sous la direction du formateur

*programmeront. Un patch est une application créée avec Max / Max For Live.

Le programme

Note : Tout au long de la semaine de formation, les stagiaires composeront chacun une brève pièce musicale mettant en oeuvre les procédés et connaissances présentés durant la formation.

Ainsi, un temps de composition et d'expérimentation libre, sous la supervision / l'assistance du formateur clôturera chaque journée.

Jours
1&2

→ Utiliser Live pour générer des idées mélodiques, harmoniques et rythmiques... depuis une seule note, depuis un ensemble de Clips

- Disséquer le signal MIDI.
- + A l'aide de Max For Live
- + Avec les outils natifs de Live
- Trier les informations MIDI avec les Effets MIDI de Live.

Velocity

Scale

- Options utiles des MIDI Effects et Instruments Racks de Live.

+ Split de vélocités

+ Split de notes

+Chain Selector et chaînes multiples

- Utiliser les macros pour canaliser l'aléatoire.

- Présentation de l'éditeur de Clip MIDI.

Plage de vélocité

Chance de note

Le programme (suite)

Jours
1&2

- Présentation détaillée et exploration des Effets MIDI de Live.
 - + Arpeggiator
 - + Chord
 - + Random
 - + Scale
- Création de Racks d'Effets MIDI génératifs mélodiques, harmoniques et rythmiques.
- Incorporer les automations et LFO à la composition.
- + Enveloppes désynchronisées
- + Remodeler les LFO grâce aux CV Tools et aux effets Audio
- Conversion Audio en MIDI.
- Options de lancement de clip.
- Routing MIDI dans Live.
- Edition multi-Clips.
- Dummy Clips.
- Présentation et utilisation des Follow Actions :
 - + Enchaîner des phrases musicales de façon automatisée et programmée
 - + Générer des idées entièrement nouvelles
 - + Probabilités pondérées
 - + Concilier Follow Actions de clips et de Scènes

→ Mise en application

- Théorie et mise en pratique directe s'alternent en permanence durant ces deux premiers jours de formation.

Les stagiaires élaborent en continu d'une bibliothèque personnelle de Presets, Racks et Templates.

Jours
3,4&5

→ Générer des rythmes et des mélodies avec Max For Live

- Présentation du langage de programmation musicale Max et de son implantation dans Live, Max for Live.
- Utilisation générale.
- Création d'utilitaires MIDI simples pour mieux appréhender ce nouvel univers, parmi lesquels :
 - + MIDI Mute
 - + Probabilité de note en temps réel
 - + Modulateur de hauteur de note selon une gamme
 - + Générateurs de pulsation rythmique
 - + Modulateur de hauteur basé sur des probabilités tempérées...
- Patching de plusieurs séquenceurs MIDI.
- Façon séquenceur pas à pas avec des objets Max.
- Depuis des listes de valeurs (Max).
- Algorithmique (Max).
- Audio-rate depuis des objets MSP.

Le programme (suite)

Jours
3,4&5

→ Mise en application

- Théorie et mise en pratique directe s'alternent en permanence durant ces trois derniers jours de formation.
- Les stagiaires se constituent une bibliothèque de patches Max For Live qu'ils pourront ultérieurement utiliser et modifier à leur convenance.

→ Finalisation de la pièce musicale composée durant la semaine

Les stagiaires finalisent la pièce musicale qu'ils ont composée durant toute la semaine en mettant en oeuvre les procédés et connaissances présentés durant la formation.

- Ecoute collective à l'issue de laquelle chaque stagiaire présente et justifie les moyens créatifs mis en oeuvre.
- Analyse et commentaires du formateur.

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ Exposés / cours théoriques

→ Exercices

Des exercices de mise en pratique sont régulièrement proposés à l'issue de la présentation théorique des notions abordées.

→ Entrainement

Tout au long de la semaine de formation, chaque stagiaire mène un projet de composition mettant en oeuvre l'ensemble des notions présentées par le formateur.

→ 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 limité 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.

Modalités pédagogiques (suite)

Evaluation

L'évaluation est continue tout au long de la formation.

Evaluation en fin de stage

Elle s'effectue lors du jour 5, à l'issue de la présentation du projet de composition mené par chaque stagiaire. 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.

Supports de travail

Presets, Racks, Templates et Patches partagés au fur et à mesure du déroulement de la formation.

Moyens techniques

- Une station par stagiaire comprenant :
- + 1 Mac équipé Ableton Live dernière version
- + 1 carte son
- + 1 contrôleur midi (clavier de type Novation)
- + 1 casque audio
- Vidéoprojecteur + écran
- Système de diffusion audio pour l'écoute des travaux

Inscription

Sur notre site internet : escalesbuissonnieres.fr