

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

5
stagiaires

35
heures

5
jours

2800 €HT
3360,00 €TTC

Description

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, hip hop).

Profil professionnel des stagiaires

Musiciens, compositeurs, sound designers 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...).

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

- Maîtriser les techniques musicales et rythmiques permettant de composer un morceau de Dub.
- Apprendre à mixer un titre de reggae afin d'en faire un morceau de Dub.
- Apprendre à mixer 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.

Description (suite)

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 un logiciel Daw (Logic Pro, Ableton Live, Cubase...) permettant 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.

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 paramétrier 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.

La pratique sera systématiquement privilégiée au cours de la formation, chaque stagiaire mettant en œuvre les notions abordées par le formateur lors d'exercices de mise en pratique effectués sur des supports variés (enregistrements multipistes de différents artistes et groupes dub...).

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

jour
1

Le programme

→ Présentation

- Présentation du formateur et de son parcours.
- Présentation des stagiaires.
- Présentation de la formation, de ses 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 pratique :
Application des notions sur les différentes rythmiques traditionnelles. Chaque stagiaire écrit 2 rythmes basiques parmi ceux qui auront été identifiés et présentés par le formateur.
- Crédit 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.
- Écriture 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 / égalisation).
- + La grosse caisse
- + Le charlet
- + La caisse claire (le layering)

Le programme

→ L'égalisation de la batterie (suite)

+ 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.

Écoute collective. Analyse et 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.

Écoute collective. Analyse et commentaires du formateur.

→ 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 programme

→ Étude des différents effets utilisés en musique Dub (suite)

- 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.

→ Les chaînes d'effets

- Création de chaînes d'effets.
- Paramétrage d'un contrôleur midi pour leur utilisation.
- Exercice pratique :

Sur l'enregistrement multipistes d'un titre dub, chaque stagiaire crée, puis met en œuvre une chaîne d'effets.

- La chaîne d'effets pour la basse.
- Exercice pratique :

Sur l'enregistrement multipistes d'un titre Dub, chaque stagiaire crée puis met en œuvre 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 multipistes d'un titre Dub, chaque stagiaire crée, puis met en œuvre des sous-groupes.

→ Le live

- Étude de la configuration hardware traditionnelle Dub.
La console de mixage, présentation des différents effets et leurs utilisation (delay, reverb et phaser).
- Étude 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.

Le programme

→ Exercice de synthèse

- Chaque stagiaire met en œuvre l'ensemble des notions vues pendant la formation pour écrire et mixer un titre Dub complet dans un temps imparti.
- Cet exercice permet de synthétiser les notions abordées depuis le début du stage et permettra au formateur d'évaluer les acquis des stagiaires.
- Écoute collective. Analyse et 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

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

→ Suivi personnalisé

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

Supports de travail

→ Vidéos présentant l'historique du Dub.

→ Albums d'artistes et de groupes « Dub » pour l'écoute destinée à identifier les procédés musicaux utilisés.

→ Enregistrements multipistes de différents titres de Dub pour les exercices pratiques de mixage.

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 5, au cours de la mise en situation réelle.

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.

Moyens techniques

Une station par stagiaire comprenant :

- + 1 iMac équipé Ableton Live (version la plus récente)
- + 1 carte son
- + 1 micro
- + 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 : escalesbuissonnières.fr