

Ableton Live pour la Scène - Certification Pro Ableton Live

5 jours 35 heures

Programme de formation

Public visé

Auteurs-compositeurs, Artistes, DJs, Musiciens, Techniciens du son

Pré-requis

- Avoir suivi la formation Live Essentiels
- A défaut, pouvoir justifier d'une bonne connaissance de Live 11 d'Ableton (entretien téléphonique)
- Avoir une expérience de la scène et des problématiques liées au live (branchements, gains, monitoring...)
- Connaître l'environnement OSX d'Apple

Objectifs pédagogiques

- L'objectif de la certification est d'attester de la maîtrise des fondamentaux techniques requis dans une démarche professionnelle de création, d'enregistrement, de montage, de diffusion et de production audionumérique.
- L'objectif de cette formation est de fournir les connaissances théoriques et pratiques concernant l'utilisation fiable, interactive et sécurisée d'Ableton Live sur scène, que ce soit dans le cadre d'un artiste solo ou d'un groupe dans le but de savoir concevoir un set Live stable et adapté à son équipement, constitué de plusieurs morceaux, pour utiliser le Live comme un instrument sur la scène.

Compétences développées

- Configurer le logiciel et les périphériques afin d'assurer une capture des événements MIDI de qualité dans l'objectif d'une sauvegarde, d'une exploitation ou d'un retraitement en post-production
- Programmer et éditer des séquences MIDI afin de modifier des captures et enrichir une composition dans l'objectif d'obtenir un rendu de qualité accrue par rapport à la séquence d'origine
- Configurer l'interface et les paramètres du logiciel afin de capturer un ou plusieurs signal(-aux) audio dans l'objectif d'un enregistrement de qualité professionnelle en vue d'une sauvegarde ou d'un traitement multipistes

- Editer un signal audionumérique en appliquant des modifications de quantification, découpe et transformation au travers des effets internes dans l'objectif de modifier les échantillons sonores dans le respect du cahier des charges du projet
- Editer des clips audio et MIDI en paramétrant les enveloppes, les boucles et modes de déclenchement dans le but de transformer le signal et de modifier le comportement des séquences lors de la lecture
- Arranger une œuvre musicale à la volée et/ou après enregistrement grâce aux fonctions de cartographie et d'automatisation dans le but d'éditer de façon rapide et ergonomique la structure de la composition originale
- Mixer le projet musical en ajustant les paramètres des différentes pistes du mélangeur (volume, égalisation, compression, effets, ...) dans l'objectif d'une amélioration globale de la cohésion sonore et de gestion de l'espace
- Sauver et exporter les projets afin de générer une sauvegarde autonome du projet et un fichier exploitable par un tiers, sous un format standard respectueux de la qualité des échantillons

Description / Contenu

Ableton Live et sa place sur scène

Dans ce chapitre, nous ferons un rappel des principales fonctionnalités et spécificités de Live, ainsi que de la terminologie associée. Nous évoquerons également les différentes manières d'utiliser ce logiciel sur scène.

- Panorama des fonctions de Live dédiées à la scène
- Utiliser Live comme un instrument
- Déterminer et répartir les parties gérées par Live et les musiciens présents sur scène
- Le matériel, les différents types de contrôleurs, l'utilisation de la vidéo et des lumières à partir de Live

Créer une version pour la scène d'un morceau existant

A partir d'un morceau existant, créé sur Live ou tout autre séquenceur, nous allons en développer une version pouvant être jouée sur scène. Ce morceau nous servira de fil rouge pour l'ensemble du cours, et nous permettra d'aborder les différentes étapes nécessaires de cette « migration »

- Savoir adapter une version pour la scène d'un morceau existant, qu'il ait été conçu sur Live ou tout autre séquenceur
- Définir et créer les stems pertinentes en fonction des musiciens disponibles et de son environnement matériel (carte son, table de mixage etc...)
- Choisir entre MIDI et audio, passer de l'un à l'autre
- Savoir utiliser la fenêtre Session et les outils de création de Scènes
- Optimiser la structure d'un morceau afin de pouvoir jouer de manière interactive avec cette dernière
- Déterminer et créer des points de boucle pour improviser
- Utiliser l'automation de session, les Follow Action, les clips fantômes

Créer un set Live complexe comprenant plusieurs morceaux

Un set comporte généralement plusieurs morceaux. Nous allons voir comment concevoir un tel set, qui permette de minimiser les temps de chargement, le nombre de pistes utilisées. Le but est d'avoir recours un minimum à la souris sur scène une fois le set créé.

- Partager des pistes entre différents morceaux
- Savoir normaliser les niveaux entre les différents morceaux d'un set
- Créer des automatisations de tempo
- Grouper des pistes
- Comprendre et maîtriser le routage des pistes dans live
- Utiliser une carte son multi-sorties et son routing pour optimiser la qualité sonore d'une performance scénique
- Optimiser sa configuration matérielle et ses réglages pour sécuriser sa prestation

Faire vivre le son

Une fois le set créé, un musicien doit savoir faire vivre sa musique. Il est donc essentiel de maîtriser l'instrument qu'est Live et de l'utiliser en tant que tel.

- Savoir utiliser des contrôleurs et surfaces de contrôle MIDI tels que Push, Lemur sur iPad
- Panorama des effets de Live
- Faire des mappings intelligents pour optimiser l'utilisation des contrôleurs utilisés
- Créer des Racks d'Effets, des Racks d'Instruments
- Pouvoir changer de presets, de réglages en temps réel
- Apprendre le fingerdrumming
- Utiliser Live comme processeur d'effets audio et outil de Sound Design
- Connaître les outils MaxForLive adaptés à la scène

Jouer avec d'autres musiciens, avec d'autres sources

Suivant le type de musique, on est amené à jouer avec d'autres musiciens. On peut également enrichir son setup avec du matériel 'hardware', d'autres instruments. Il convient alors de faire des choix judicieux pour que l'ordinateur soit une aide à la créativité et à la spontanéité, et non un frein.

- Utilisation et partage d'un click
- Savoir contrôler le tempo de Live, utilisation de scripts ClyphX
- Enregistrer des boucles en temps réel
- Laisser d'autres musiciens contrôler Live
- Déclencher des sons et séquences à partir d'une batterie
- Utiliser Link
- Utiliser et gérer des synthés hardware
- Configurer un réseau Wifi transportant des données MIDI

Modalités pédagogiques

Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée. La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique. En fin de journée, un récapitulatif des points abordés est effectué. A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la journée.

Moyens et supports pédagogiques

Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation. Des projets de référence sont analysés et décomposés. Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le workflow de production. La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d'évaluation et de suivi

La certification est obtenue à l'issue d'un examen délivré dans un centre d'examen agréé. L'examen est réalisé en deux phases sous la supervision d'un examinateur certifié :

- Evaluation des connaissances théoriques au travers d'un QCM de 67 questions sur une durée de 2 heures maximum.
- Evaluation de la maîtrise technique sous la forme de 3 exercices pratiques réalisés dans le délai imparti de 2 heures maximum.

L'intégralité des compétences définies dans le référentiel de la certification est couverte par ces deux séquences d'évaluation.

La préparation à cet examen est réalisée au travers d'une formation dans un centre de formation agréé par Ableton et dispensée exclusivement par un formateur certifié par cet éditeur du logiciel. Cette formation d'un minimum de 35 heures en présentiel (intra ou inter-entreprise) alterne des phases théoriques, de démonstration et de mise en pratique. Elle couvre l'ensemble des compétences visées dans le référentiel ainsi qu'une mise en pratique visant la préparation de l'épreuve pratique.

Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.

Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux apprenants afin de jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.