

Débuter et progresser avec Ableton Live

12 jours 36 heures

Programme de formation

Public visé

Débutants en MAO et sur Ableton Live

Pré-requis

- La formation ayant lieu à distance, posséder un ordinateur Mac ou PC avec une version récente de Ableton Live, avec Webcam et Micro
- De préférence, avoir une carte son et un clavier MIDI

Objectifs pédagogiques

- Acquérir les bases de la MAO et être autonome pour composer et produire avec Ableton Live

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
- Éditer 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
- Éditer 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

Jour 1 : découverte de la MAO et de Live

- Découverte de Live
- Installation du logiciel et rangement des différentes bibliothèques (Packs)
- Choix et setup de l'interface audio
- Disposition et fonctions des fenêtres Arrangement et Session
- Les différents types de pistes, création, fonction et placement
- Lire des Clips audio et midi dans Ableton Live
- Dans la vue Arrangement, vue linéaire
- Dans la vue Session, Clips indépendants, vue non-linéaire
- Lancement des Clips, les Launch Modes
- Lancement des Scenes
- Les Follow Action
- Ordre de jeu des Clips entre la vue Arrangement et la vue Session
- Changement de tempo et de métrique des Scenes
- Ajouter des Clips audio et midi au Set avec :
- Le Browser
- Présentation et navigation dans les colonnes et catégories
- Recherches dans le Browser de Live
- Pré-écoute et chargement des Clips audio et midi
- Chargement des effets audio, des instruments et des presets

Jour 2 : le MIDI dans Live

- Enregistrer et éditer du midi dans la vue Arrangement
- Setup du midi
- Les différents types d'enregistrement du midi
- Préparer la piste midi (armement, entrées/sorties, canaux)
- Enregistrer dans la vue Arrangement
- Utilisation de l'Overdub
- Enregistrer dans la vue Session
- Quantification des notes midi
- Quantifier à la volée
- Édition des Clips midi
- Recadrer un Clip midi
- Utiliser les Grooves
- Étendre les possibilités de jeu avec les effets midi
- Gestion des Projets et des Sets

- L'onglet Projet Actuel du Browser
- Réunir et sauvegarder
- Créer des Templates
- Bibliothèque Utilisateur et Collections

Jour 3 : Épreuve pratique numéro 1

- Travaux de mise en pratique des jours 1 et 2

Jour 4 : Les Instruments virtuels

- Les Instruments virtuels de Ableton Live
- Le Simplifier
- Les Synthétiseurs de Live (Wavetable, Analog, Operator)
- Les Drum Synth
- Utiliser les Rack
- Le Drum Rack
- Le Rack d'instruments
- Le Rack d'effets audio
- Le Rack d'effets midi

Jour 5 : Midi avancé et enregistrement audio

- Convertir l'audio en midi
- Découper en nouvelles pistes midi
- Convertir les mélodies en nouvelles pistes midi
- Convertir les harmonies en nouvelles pistes midi
- Convertir les batteries en nouvelles pistes midi
- Enregistrement audio dans Live
- Setup des entrées/sorties
- Ajouter la latence audio
- Régler les niveaux d'entrée
- Choix et gestion du monitoring
- Le routing des pistes
- Les différents types d'enregistrement audio (dans la vue Arrangement, dans la vue Session)
- Faire du Resampling

Jour 6 : édition des clips

- Éditer les Clips dans la vue Arrangement
- Les outils d'édition des Clips
- Manipuler, retailer les Clips
- Utiliser les fondus
- Rogner un Clip audio

- Le Warp
- Éditer et quantifier l'audio dans un Clip
- Les différents modes de Warp
- Déterminer le tempo d'un Clip audio court
- Déterminer le tempo d'un Clip audio long

Jour 7 : Automation

- Enregistrer et éditer l'automation et les modulations
- Activation et gestion de l'automation
- Enregistrer de l'automation
- Éditer l'automation
- Enveloppes d'automation
- Utiliser les Enveloppes de Modulation dans la vue Arrangement et la vue Session

Jour 8 : Épreuve pratique numéro 2

- Travaux de mise en pratique des jours 4 à 7

Jour 9 : arrangement et structure

- Déplacer de la musique de la vue Arrangement vers la vue Session
- Copier-Coller des Clips et groupes de Clips
- Déplacer à la souris les Clips et groupes de Clips
- Utiliser la commande « Consolidar Zone temporelle dans nouvelle Scene »
- Déplacer de la musique de la vue Session vers la vue Arrangement
- Capturer un arrangement à la volée à partir de la vue Session
- Éditer son arrangement avec les Zones Temporelles
- Grouper les pistes en édition

Jour 10 : routing et console

- Routings audio et Synchronisation
- Groupes des pistes
- Routings internes entre pistes
- Routing des instruments multi-timbraux et multi-sorties
- Envoi de l'audio vers le Side-Chain
- Synchronisation de Live avec Link
- Synchronisation via midi

Jour 11 : Mixage et exports

- Mixer son morceau dans Live et exporter son travail

- Préparer le mix, régler les volumes Peak et RMS
- Mettre en espace les éléments de son mix
- Eq et compression
- Utilisation des effets Temporels (reverbes, delays)
- Exports audio et exports midi

Jour 12 : Travaux pratiques et QCM

- Travaux de mise en pratique des jours 9 à 11 et QCM
- Questions réponses
- Retour d'expérience

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 point 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

- Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
- 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

A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.

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 prenants afin de jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.