

Beatmaking et production niveau Expert avec Maschine

10 jours 70,00 heures
Programme de formation

Public visé

Auteurs-compositeurs, Artistes, DJs, Beatmakers, Musiciens

Pré-requis

- Avoir suivi la formation Native Instruments Maschine : les fondamentaux ou justifier d'une bonne expérience de Maschine
- Etre à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur Mac
- Avoir déjà composé chansons ou musiques instrumentales, avec ou sans ordinateur

Objectifs pédagogiques

Acquérir et maîtriser l'art de la production musicale Hip Hop et Electro avec Native Instruments MASCHINE, la station de travail la plus utilisée pour les musiques urbaines.

Compétences développées

- Etre capable de composer, arranger et mixer de façon autonome avec MASCHINE
- Maîtriser les concepts liés à MASCHINE et les appliquer aux musiques actuelles, Hip Hop & Electro
- Savoir intégrer MASCHINE à son workflow existant ou futur
- Etre capable de créer, transformer un son

Description / Contenu

Présentation de MASCHINE et notions générales

Dans ce chapitre, nous présenterons les différentes solutions liées au Native Instruments MASCHINE ainsi que toutes les fonctionnalités de son contrôleur. Nous verrons également toutes les notions générales afin de paramétrer MASCHINE au mieux.

- Présentation de MASCHINE
- Présentation de l'écosystème de MASCHINE
- Les différentes sections du contrôleur MASCHINE MKII
- Paramétrer le logiciel et le contrôleur

Commencer son morceau avec MASCHINE

L'étape initiale d'un travail de composition est de trouver des idées musicales qui pourront servir de base à une composition. Ce chapitre apprend les techniques et concepts de MASCHINE nécessaire pour rassembler ses idées commencer son morceau.

- Maîtriser et travailler avec la Bibliothèque de MASCHINE
- Travailler avec les SOUNDS, PATTERN, GROUPS et SCENES dans MASCHINE
- Configuration et utilisation de la Timeline
- L'intégration avancée avec Komplete

S'approprier le Contrôleur MASCHINE

Pour gagner en efficacité, il est important de maîtriser le contrôleur de MASCHINE pour composer plus rapidement et maximiser les différents concepts vus précédemment.

- Comprendre et maîtriser les différentes sections (PADS, TRANSPORT, GROUP & MASTER)
- Vue d'ensemble des autres sections

Focus et édition du morceau

Ce chapitre est consacré à la maîtrise du concept le plus important de MASCHINE jusqu'à maintenant : L'Aire de contrôle. Nous verrons également comment éditer le morceau de manière plus créative.

- Les différents onglets de l'Aire de contrôle
- Ajouter du groove à son morceau
- Mettre en place des routings audio et MIDI
- Travailler avec les macros contrôles

Enregistrer et travailler ses samples dans MASCHINE

Pour tout auteur-compositeur Hip Hop & Electro, il est primordial de pouvoir enregistrer une voix, instruments ou sample complet de manière professionnelle et dans un contexte de Home-Studio. Ce chapitre apprendra à configurer MASCHINE pour l'enregistrement, et à travailler les éléments de différentes manières afin de les intégrer à sa composition.

- Les différents onglets du mode SAMPLE
- Comprendre et maîtriser le TIMESTRECH
- Les différents modes de SLICE
- Travailler ses éléments avec le SAMPLER

Créer rapidement un morceau

Après avoir vu les concepts de bases de MASCHINE, l'étape suivante est de créer rapidement un morceau avec les fonctionnalités uniques que MASCHINE met à notre disposition. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre.

- Créer, éditer et compléter rapidement son kit de batterie
- Créer rapidement sa mélodie avec le mode KEYBOARD, ARP, SCALE, CHORD & CHORD SET
- Arranger rapidement et de manière créative son morceau

Mixer et pré-masteriser son morceau dans MASCHINE

Depuis la version 2 de MASCHINE, il est désormais possible de mixer plus facilement son morceau via la fenêtre de MIX. Cette dernière est l'outil parfait pour mixer et pré-masteriser. Elle permet de mixer sa composition de manière professionnelle pour un rendu optimal avec MASCHINE.

- Vue d'ensemble de la fenêtre MIX
- Jouer avec les niveaux et les panoramiques
- Le routing et les auxiliaires
- La chaîne d'effet et le Gain staging
- Quelques bases d'un bon mix et d'un bon pré-master
- Vu d'ensemble des effets SOLID BUS COMP & REPLIKA

Intégrer MASCHINE à son workflow

Dans ce chapitre, nous allons voir comment MASCHINE peut s'intégrer dans un environnement Home-Studio actuel ou futur.

- Les fonctions d'Export
- Le CONTROLLER EDITOR
- Paramétrer MASCHINE dans son séquenceur afin de l'utiliser comme surface de contrôle
- MASCHINE & Ableton LIVE
- MASCHINE & Logic
- MASCHINE & Pro Tools

Sound design avec MASCHINE

En plus d'être un très bon outil de composition et de production, MASCHINE est également un excellent outil de sound design. Le sound design peut être un élément important dans une composition car il permet d'authentifier sa musique et de créer ses propres éléments pour un workflow encore plus rapide.

- Vue d'ensemble du mode ZONE
- La création d'un instrument multisamplés
- Le sound design avec Komplete
- La transformation du son avec le SAMPLER

Maîtrise avancée de MASCHINE

Ici, nous mettrons en lumière tous les « trucs et astuces » de MASCHINE afin de pousser l'utilisation et la composition toujours plus loin.

- Développer les techniques de samples
- Maîtriser les problèmes de samples et de CPU
- Sidechain, Bus, Program Change et Drag & Drop
- Live Performance avec MASCHINE
- MASCHINE et les instruments multitimbraux
- La création d'une mélodie sur plusieurs PATTERNS
- Créer son propre MASCHINE EXPANSION
- Créer une drum machine avec MASCHINE
- Emuler les anciens sampleurs
- Le Tag
- Jouer MASCHINE avec un expandeur ou instruments hardware

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

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.