

Composer et éditer avec Ableton Live

5 jours 35,00 heures
Programme de formation

Public visé

Intermittents musiciens, Techniciens du spectacle, Artistes musiciens et Chorégraphiques, Compositeurs, Programmeurs et Producers, Indépendants, Demandeurs d'emploi.

Pré-requis

- Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur Mac ou PC
- Avoir des notions de MAO (Musique Assistée par Ordinateur)

Objectifs pédagogiques

Cette formation aborde les techniques indispensables aux utilisateurs professionnels d'Ableton Live. La formation idéale pour les autodidactes, qui permet de satisfaire aux pré-requis des formations Production Electro et Live pour la Scène dans le but de savoir monter des arrangements et des montages audio et les enregistrer.

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

Introduction générale et présentation

- Concepts de Live 11 (Projets, Sets, gestion des fichiers)
- Explication des principes d'Ableton Live (enregistrement et mix linéaire et non-linéaire)
- Présentation de l'interface (fenêtres, tiroirs, barres d'outils)
- Le Browser de Live 11

Monter un arrangement dans la fenêtre Session

- Utilisation du Browser pour ajouter des clips audio et midi
- Principe de lancement et modes de lancement des Clips et des Scenes

Enregistrement Audio dans la fenêtre Session

- Enregistrement midi dans la fenêtre Session
- Settings audio dans la fenêtre Préférences
- Routing et monitoring de l'audio sur les pistes
- Enregistrer un Clip audio dans la fenêtre Session
- Enregistrer l'audio en boucle : le Looper

Enregistrement midi dans la fenêtre Session

- Settings midi/USB dans le gestionnaire midi de l'ordinateur (Mac/PC)
- Settings midi dans la fenêtre Preferences pour les claviers et surfaces de contrôle
- Gestion de la latence
- Routing et monitoring du midi sur les pistes
- Enregistrer un Clip midi dans la fenêtre Session : enregistrement One-shot et enregistrement en boucle
- Quantification et édition des notes
- Quantification en enregistrement
- Le travail avec le Pool de Grooves

Extraction Midi de l'Audio

- Découper en nouvelle piste midi
- Convertir la batterie en nouvelle piste midi
- Convertir les harmonies en nouvelle piste midi
- Convertir la mélodie en nouvelle piste midi

Transférer les clips de la fenêtre Session à la fenêtre Arrangement

- Techniques de déplacement des Clips seuls ou par lots
- Enregistrement temps réel des lancements de Clips et des mouvements de paramètres

Enregistrement de l'audio dans la fenêtre Arrangement

- Présentation et utilisation des Locators
- Punch-in et Punch-out

Édition de l'audio dans la fenêtre Arrangement

- Outils de montage des Clips
- Les Fades et Crossfades
- Consolider les Clips
- La fenêtre d'édition de l'audio : le Warp, les points de lecture, organiser le jeu des Clips en boucle

Enregistrement et édition du midi dans la fenêtre Arrangement

- Utilisation des Locators, du punch-in et du Punch-out pour l'enregistrement de Clips midi One-shot ou en boucle

Travail avec les Instruments Virtuels, les Racks et les Effets

Les instruments fournis avec Live Suite sont traités dans les techniques avancées

- Le travail avec Simplr et Impulse
- Les effets créatif de Live
- Les Effets créatif de Max For Live
- Les Racks de Live : Drum Rack, Instrument Rack, Effect Rack
- Travailler avec les nouveaux sons de Synth Drums Max for Live

Finalisation de l'Arrangement

- Travail avec les Zones Temporelles
- Les marqueurs
- Les groupes de pistes

Le Mixage dans Live

- Travail avec les Effets de Mix : Compression, Eq, Reverbes, Delay
- Les Sends
- Automation et Enveloppes d'Automation
- Le Freeze dans Live
- Exports du mix final

Préparer son Set pour la scène

- Déplacement de Clips (audio/midi).
- Consolidation de zones temporelles
- Gestion du Midi Learn et des surfaces de contrôle
- Les Follow Action
- Utilisation d'effets temps réel Max For Live : LFO et Envelope
- Enveloppes de Clips
- Le Gestionnaire de fichiers

Finalisation

- Révision générale
- Remise du support de cours en PDF du formateur

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

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.