

Produire et composer avec Native Instruments Komplete

10 jours 70,00 heures
Programme de formation

Public visé

Musiciens, compositeurs débutants ou autodidactes en MAO

Pré-requis

- Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur
- Avoir une maîtrise basique d'Ableton Live (La formation sera suivie sur Live, mais vous pouvez utiliser un autre DAW, à condition de le maîtriser)
- Pour les sessions à distance, posséder une version récente de Komplete et un clavier NI

Objectifs pédagogiques

- Acquérir les bases de la production musicale avec des instruments virtuels
- Approfondir la connaissance de la suite Komplete de Native Instruments

Compétences développées

- Choisir avec pertinence un des outils de la suite en fonction de l'idée musicale
- Naviguer dans la librairie et utiliser les presets, les modifier, les sauvegarder
- Exploiter efficacement le système Komplete Kontrol

Description / Contenu

La formation portera l'accent chaque jour sur un outil différent chaque jour, afin d'aborder méthodiquement les différents aspects de la production musicale. Chaque étape comportera une exploration guidée des logiciels de Komplete et l'apprentissage se fera par la pratique, chaque stagiaire étant amené à travailler sur plusieurs compositions, qui avanceront chaque jour de la formation, permettant d'aborder différentes idées, différents styles et inspirations personnelles.

J1 : Les claviers Komplete Kontrol

- Présentation
- Principe de fonctionnement de Komplete Kontrol
- Intégration dans un séquenceur logiciel avec le plugin Komplete Kontrol

Exercice : Nous commencerons une production musicale en utilisant le clavier pour choisir les instruments, naviguer entre les différentes pistes, enregistrer et quantifier les notes, etc.

J2 : La synthèse soustractive avec SUPER8 :

- Principe
- Le flux de signal
- Reconnaître et utiliser les différents modules
- Comprendre le principe de la modulation
- Création et gestion des presets

Points abordés :

- signal audio (VCO VCF VCA) / signal de modulation (LFO, ADSR)

Exercice : Programmer des sons comportant des modulations simples type : vibrato, tremolo, wobble, « brass sound », « pluck » puis les utiliser dans une de nos productions musicales.

J3 : Les sons percussifs avec BATTERY, KONTAKT et POLYPLEX

- Principe des instruments percussifs de la suite Komplete
- Découverte des bibliothèques
- Création et gestion des presets

Points abordés : les enveloppes de volume et pitch, le chargement des sons et l'ajout de « layer ».

Exercices :

1. Dans BATTERY ou POLYPLEX : Choisir un kit, modifier le son d'un ou plusieurs de ses éléments (recommandation : kick et snare), le sauvegarder puis l'utiliser dans notre processus créatif.
2. Dans KONTAKT, choisir un son de batterie acoustique ou de percussion, explorer les possibilités de modification du son puis l'utiliser dans une de nos productions.

J4 : Les autres synthés soustractifs et assimilés (MASSIVE X, MONARK, ROUNDS...)

Le but ici est de comprendre quelles sont les similarités et les différences, afin de savoir au plus vite trouver l'outil correspondant au son qu'on a dans la tête.

Points abordés : MONO/LEGATO/POLY, unisson, arpégiateurs

Exercice : Choisir un synthé puis un de ses presets, le personnaliser et renommer afin de l'utiliser dans une de nos compositions.

J5 : Les instruments échantillonnés avec KONTAKT

- Tour de la bibliothèque
- Gestion des presets
- Utilisation des articulations
- Modification et création d'instruments
- Création et gestion des presets

Exercice : Choisir un instrument, jouer avec ses paramètres et sauvegarder ce nouveau preset puis l'utiliser pour ajouter un nouvel élément à une de nos productions. On utilisera au moins un instrument utilisant des articulations, qu'on modifiera avec les notes MIDI associées.

J6 : Les autres synthés et techniques : FM8, KONTOUR, PRISM, ABSYNTH 5, FORM

Tour d'horizon permettant d'appréhender les identités sonores de chaque élément dans le but de compléter les autres techniques de synthèse déjà abordées, ainsi évidemment que la gestion des presets.

Exercice : Pour une de nos productions nous réfléchirons à un nouvel élément (mélodique ? Rythmique ? Harmonique ? FXs ?) que nous voudrions ajouter, en imaginons le son et en fonction de cette idée choisirons un synthé puis un de ses presets, que nous modifierons dans la direction souhaitée afin de l'utiliser dans notre processus créatif.

J7 : Les effets permettant de gérer l'espace et le mixage

GUITAR RIG, REAKTOR, REPLIKA, la série d'émulations SSL, DRIVER, SUPERCHARGER.

Exercice : Nous utiliserons un effet de type compresseur sur un élément, un égaliseur sur un autre élément, et sur un troisième utiliser DRIVER en automatisant sa fréquence de coupure pendant une partie de notre production musicale. Nous ferons ensuite de même avec un rack d'effet dans GUITAR RIG, un effet de REAKTOR, dont nous modifierons les paramètres. Nous automatiserons au moins un paramètre d'effet dans chaque production, sauvegarderons des presets modifiés afin de pouvoir les utiliser ultérieurement.

J8 : D'autres éléments orientés « sound design » avec KONTAKT et REAKTOR

Exploration des instruments créatifs samplés de KONTAKT et de leurs systèmes de modification du son (mixeurs, effets), exploration d'ensembles créatifs de REAKTOR.

Exercice : Nous imaginerons un son manquant à une de nos productions, par exemple un élément mystérieux ajoutant de la tension à une partie, (intro, break, pont, outro, etc) ; à la recherche de ce son nous choisirons un instrument, un preset et le modifierons ensuite afin d'obtenir l'effet désiré, que nous intégrerons ensuite à notre production.

J9 : Initiation à la synthèse modulaire avec BLOCKS

Principe, exploration de la bibliothèque et analyse d'un ensemble. On s'attardera sur les différentes options de séquenceur disponibles.

Exercices :

1. Nous choisirons un synthétiseur de la bibliothèque de BLOCKS, en explorerons les possibilités d'applications dans nos productions en personnalisant les presets.
2. Nous fabriquerons un synthétiseur simple à partir des modules de base de BLOCKS, en ayant en tête l'utilisation musicale que nous en ferons (dans quelle composition, quelle partie, quel rôle ?)

J10 : Les effets créatifs avec REAKTOR, MODPACK ET CRUSHPACK

Tour de la bibliothèque (MOLEKULAR, THE FINGER, THE MOUTH, etc)

Exercice : Nous intégrerons un effet de type créatif à une de nos productions, en modifierons et automatiserons au moins un des paramètres en fonction de l'idée musicale qui nous a amené à ce choix.

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

- 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

- Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de l'action de formation.
- A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré d'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 participants afin de jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.