

FASTLANE
École Audio Numérique

MODULE DE FORMATION

PERFORMANCE LIVE

Notre formation Performance Live de 72 heures vous accompagne dans la configuration et le pilotage d'un live set avec Ableton Live. Vous apprendrez à concevoir une performance scénique en accord avec votre identité artistique. Au cours de ces 12 semaines d'apprentissage, un formateur certifié par Ableton vous guidera dans la création d'un véritable instrument de scène sur mesure. De l'extraction des stems de vos morceaux à la conception d'une identité visuelle forte, vous développerez toutes les compétences nécessaires pour donner une nouvelle dimension à vos performances.

Tout au long du parcours, vous réaliserez cinq performances en classe, avant de conclure la formation par une dernière prestation en conditions réelles, devant un public.

Objectifs pédagogiques

- Adapter un projet musical produit en studio en configuration scénique afin d'en assurer l'interprétation fidèle en situation de spectacle vivant.
- Concevoir et interpréter une œuvre musicale originale en situation d'improvisation scénique, en mobilisant des outils de performance adaptés.
- Réaliser l'enregistrement et l'édition d'une performance sonore à des fins de valorisation, de diffusion ou d'archivage.
- Mettre en place un système de diffusion sonore stable et adapté aux contraintes techniques et acoustiques du spectacle vivant.
- Structurer un profil professionnel cohérent en lien avec son positionnement artistique, ses compétences techniques, et les exigences du secteur musical.
- Analyser les besoins techniques d'une performance scénique afin de concevoir l'architecture d'un système playback intégrant audio, MIDI et synchronisation temporelle, en tenant compte des contraintes techniques, artistiques et environnementales.
- Configurer l'infrastructure audio et réseau d'un système playback en déployant les interfaces, protocoles et connexions nécessaires (analogique et numérique) afin d'assurer une distribution audio fiable et synchronisée.
- Programmer les flux MIDI et les systèmes de contrôle afin de piloter instruments, processeurs et dispositifs scéniques pendant la performance

- Préparer les contenus musicaux destinés au playback en organisant les stems, clics, cues, et le jeu en temps réel (sampleur instruments) et pistes de sécurité afin de garantir la cohérence musicale et la sécurité d'exécution.
- Programmer les mécanismes de synchronisation temporelle d'un système playback afin d'assurer la coordination avec les dispositifs visuels, lumineux ou automatisés
- Exploiter le système playback pendant une performance scénique en supervisant son fonctionnement, en anticipant les incidents techniques et en garantissant la continuité du spectacle.

Public visé

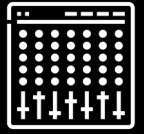
- Musicien-ne
- Compositeur-trice
- Producteur-trice
- Designer-euse sonore
- Technicien-ne et régisseur-euse son, lumière et vidéo désirant maîtriser les fonctionnalités du logiciel Ableton live pour la scène

Durée & Horaires

- 72 heures en classe :
les jeudis de 11h à 13h et 14h à 18h
pendant 12 semaines

ABLETON

LIVE 12

**72 heures
12 semaines
en centre**

06 12 71 59 42

contact@fastlane.fr

18 A rue Lallemand
34000 MONTPELLIER

www.fastlane.fr

III Ableton Certified Training Center

FASTLANE

École Audio Numérique

Évaluation des acquis

- L'évaluation est continue tout au long de la formation, notamment lors des exercices de mise en pratique mais aussi à travers 5 travaux pratiques
- Les formateurs évaluent l'acquisition des objectifs pour chaque stagiaire à l'aide d'une grille d'évaluation dont les critères ont été déterminés en amont par le responsable pédagogique.
- Des bilans et synthèses personnalisés sont déposés sur l'extranet des stagiaires
- 5 Travaux Pratiques jalonnent le cursus en semaines 3, 5, 8, 11, 12. Ces performances sont filmées et enregistrées. Les vidéos résultantes sont déposées sur l'extranet du stagiaire
- La dernière performance est effectuée sur scène et devant un public

Financement

- FASTLANE est certifié conformément aux exigences du Référentiel National de Certification Qualité des organismes mentionnés à l'article L.6351-1 du Code du travail.

C'est pourquoi la prise en charge de nos formations est possible (CPF, OPCO, FAF, France Travail...)

- FASTLANE a à cœur de valoriser l'insertion professionnelle et la montée en compétence de chacun. C'est pour ces raisons que nous portons une attention particulière à l'accès et au suivi de nos formations pour les personnes en situation de handicap. Pour toute question relative à ce sujet, n'hésitez pas à contacter notre référente handicap Laura Dimacopoulos.

Prérequis

- Maîtrise des fondamentaux d'Ableton Live (test de prérequis à valider avant inscription)
- Le-la stagiaire devra avoir finalisé 2 projets sur Ableton Live en amont de son entrée en formation

Nombre de stagiaires

7 personnes maximum

Moyens techniques

- Ordinateur Apple Mac
- Logiciel Ableton Live Suite
- Clavier maître Arturia
- Interface audio Arturia
- Casque audio
- Contrôleur Push 2 & 3
- Contrôleur Launchpad

Les cours magistraux sont animés à l'aide d'un écran de projection et d'un paperboard pour faciliter la compréhension.

Chaque poste de travail dispose de ressources musicales pré-installées pour favoriser la mise en pratique immédiate des apprentissages.

Ces travaux pratiques se déroulent dans notre studio équipé d'un système d'écoute type 'Sound System'.

Modalités pédagogiques

Formation dispensée en présentiel dans nos locaux par nos formateurs.trices

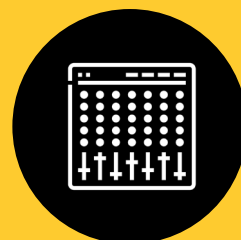
- 1 session d'accompagnement personnalisé
- Cours théoriques
- Exercices de mise en pratique à l'issue de la présentation théorique des notions abordées
- Des échanges sont menés régulièrement avec le formateur, un professionnel expérimenté et en activité
- Débats & discussions : à l'issue de l'écoute et l'évaluation des travaux pratiques réalisés par les stagiaires
- Des supports pédagogiques au format PDF sont disponibles via notre extranet. Ils reprennent l'ensemble des techniques et notions abordées en cours.

Formalisation de la fin de formation

En fin de stage, chaque stagiaire se verra remettre une attestation de suivi de stage

ABLETON

LIVE 12

06 12 71 59 42

contact@fastlane.fr

18 A rue Lallemand
34000 MONTPELLIER

www.fastlane.fr

FORMATEURS

Émilie Gadave

Émilie Gadave est formatrice certifiée Ableton, elle est également flûtiste, productrice et musicienne électronique, au sein de différents groupes. Elle est aussi co-organisatrice du Ableton User Group Perpignan, fondatrice et formatrice à Milivolt, entreprise spécialisée dans les formations Ableton Live et les ateliers de musique électronique.

Après avoir étudié la musique classique et la flûte traversière au Conservatoire de Perpignan, Émilie commence à se produire sur scène dans différentes formations de musique acoustique.

Frédéric Cuin-Taffin

Frédéric Cuin-Taffin, responsable pédagogique, est également producteur, performeur et backliner 2.0.

Formateur certifié Ableton, il fonde FASTLANE en 2014. Il est également responsable du Montpellier Ableton User Group (MAUG) et dirige son propre label Frogs Records.

Fort de son expérience dans plusieurs studios londoniens où il a travaillé avec de nombreux artistes tels que Asian Dub Foundation, Above and Beyond, Damon Albarn ou Shy FX, il collabore aujourd'hui régulièrement avec des institutions artistiques (Royal National Theatre, Conservatoire de Montpellier, Conservatoire de Beaune...).

Diplômé d'État en éducation et ingénierie du son au Royaume Uni, Freddy enseigne à des stagiaires de tous niveaux depuis de nombreuses années et propose une approche dynamique de l'apprentissage de la Musique Assistée par Ordinateur (MAO).

ABLETON

LIVE 12

06 12 71 59 42

contact@fastlane.fr

18 A rue Lallemand
34000 MONTPELLIER

www.fastlane.fr

JOUR 1

Gestion des fichiers audio

- Maîtrise des concepts clés d'Ableton Live
- Paramétrage des préférences utilisateur adaptées à la performance
- Recherche, classement et organisation des fichiers audio
- Application du warping sur des morceaux entiers
- Configuration des options de lancement et du suivi des clips

JOUR 4

Contrôleurs et effets

- Maîtriser les effets natifs d'Ableton Live
- Configurer des contrôleurs MIDI pour la scène
- Utiliser les racks d'effets audio
- Comprendre les fondements et la

JOUR 7

Techniques d'improvisation

- Création de boucles live avec le périphérique *Looper* et techniques de réinjection (feedback)
- Déclenchement de racks de *One Shots* pour l'improvisation rythmique et mélodique
- Contrôle du swing et déclenchements expressifs en situation live

JOUR 10

Intégration avec des musiciens

- Mise en place de systèmes de pré-écoutes adaptés aux musiciens
- Gestion des flux audio live et déclenchements audio-to-MIDI (Trig)
- Élaboration d'une fiche technique de performance
- Transmission du tempo au groupe pour une synchronisation rythmique collective

JOUR 2

Le Mash'up

- Warper des morceaux comportant des variations de tempo
- Appliquer les principes du mixage harmonique
- Optimiser l'ergonomie de l'interface de performance
- Configurer un système de monitoring adapté à la performance DJ
- Créer des *Cue points* pour son show

JOUR 5

Plugins

- Réaliser une deuxième performance live
- Intégrer des effets développés par des tiers
- Utilisation des "dummy clips" pour automatisations avancées

JOUR 8

Identité visuelle

- Réalisation d'une performance accompagnée intégrant un accompagnement tutoré
- Conception d'une identité visuelle en cohérence avec l'univers sonore
- Application des bonnes pratiques scéniques (esthétiques, techniques, ergonomiques)

JOUR 11

Technologies avancées

- Réaliser une quatrième performance live
- Utilisation du bus IAC pour la communication inter-applications
- Contrôle via OSC avec interfaces mobiles, manettes ou capteurs tactiles (*Makey Makey*, *Playtronica*)
- Utiliser les fonctionnalités avancées de ClyphX

JOUR 3

Live set audio

- Réaliser une première performance audio
- Créer et structurer un modèle de Live Set (Show File)
- Exporter des éléments sonores depuis ses propres morceaux
- Importer des stems dans un document de scène

JOUR 6

Live set midi

- Conversion de boucles audio en clips MIDI exploitables
- Gestion des instruments virtuels, des effets et contrôleurs MIDI
- Exploitation du *performance pack*
- Automatiser les événements à l'aide de clips fantômes

JOUR 9

Synchronisation

- Configuration des modes de synchronisation
- Mise en œuvre de la synchronisation inter-ordinateurs
- Intégration et pilotage du hardware via MIDI / Control Change
- TD : jam en groupe avec *PUSH*

JOUR 12

Vidéo / Mapping

- Intégration des éclairages (DMX), contenus vidéo et mapping en contexte live
- Réalisation d'une performance publique intégrant l'ensemble des éléments artistiques et techniques abordés