

MODULE DE FORMATION

PRODUCTION MUSICALE

Ce module de formation en ligne **Production musicale** permet d'acquérir une base solide dans l'apprentissage du logiciel Ableton Live et guide le ou la stagiaire à travers toutes les étapes essentielles à l'élaboration d'un morceau de musique : rythme, mélodie, harmonie, enregistrement, arrangement et mixage. À l'issue de cette formation, vous disposez d'une vue d'ensemble du processus de composition et les automatismes du ou de la professionnelle.

Objectifs

- Optimiser le flux de production audionumérique
- Enregistrer et éditer des fichiers audio et MIDI
- Utiliser les instruments virtuels du logiciel Ableton Live
- Utiliser les effets audio et MIDI
- Analyser, mixer, retoucher et automatiser les éléments sonores
- Produire un échantillon sonore de qualité professionnelle

Prérequis

- Maîtrise de base de l'outil informatique (Mac ou PC)
- La formation se déroulant en classe virtuelle, le stagiaire doit posséder une liaison internet, un ordinateur, une webcam (intégrée ou non) et un micro (intégrée ou non).
- Validation des connaissances via un QCM de prérequis

Durée

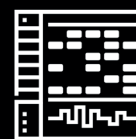
- Durée globale : 70 heures
- Dont Synchrones : 10 heures 30 minutes (ou 10.30)
- Dont asynchrones : 59 heures 30 minutes (durée estimées)

Public visé

Cette formation s'adresse aux :

- Musiciens-ennes
 - Compositeurs.trices
 - Producteurs-trices
 - Designers-euses sonores
 - Techniciens-nes et régisseurs.euses son
- Et toute personne désirant maîtriser les fonctionnalités du logiciel Ableton live

**ABLETON
LIVE 12**

**70 heures
de 4 à 12
semaines
en ligne**

06 12 71 59 42
contact@fastlane.fr

18 A rue Lallemand
 34000 MONTPELLIER

Modalités d'assistance pédagogiques et techniques

- Alternance de phases d'apprentissage :
 - Asynchrones : études en toute autonomie chez soi, via notre plateforme d'apprentissage dédiée
- Les phases asynchrones comportent des :
 - Séquences vidéos
 - Fiches synthétiques d'apprentissage
 - Exercices guidés en ligne
 - Évaluations de type QCM
 - Ressources pédagogiques venant compléter le cours
 - Travaux pratiques à rendre au formateur pour correction
 - Vidéos de correction personnalisées (VCP)
- Les phases synchrones comportent des :
 - Sessions de tutorat individuel en visioconférence avec le formateur
 - Masterclasses en visioconférence avec le formateur et le groupe
- Mise à disposition d'une plate-forme d'apprentissage en ligne (LMS) / elearning (à vie)
- Deux semaines en amont de la formation, un cours de « prise en main » est dévoilé au stagiaire pour l'accompagner dans la configuration de son poste de travail. Le forum lui est aussi ouvert pour poser des questions au formateur / Accès LMS 24/7
- Un forum d'échanges dédié animé par le formateur et l'équipe pédagogique du centre de formation
- Un espace extranet permettant le partage des ressources pédagogiques

Formalisation de la fin de formation

- Attestation d'assiduité
- Examen certification « Composer et éditer avec Ableton Live » RS7059 effectué en fin de stage à distance

Prérequis Matériel

Le stagiaire doit être équipé de

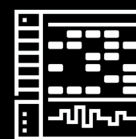
- Ordinateur (Mac ou PC) respectant la configuration minimale requise par Ableton Live 12
- Connexion Internet haut débit (3.2 Mbps en envoi et 1.8 Mbps en réception de données). Testez votre connexion
- Interface audio / carte son
- Contrôleur MIDI / clavier MIDI / Clavier Maître
- Microphone et Cable XLR - Casque audio ou enceinte de monitoring
- Webcam

Evaluation

L'évaluation est continue tout au long de la formation, notamment grâce à des exercices de mise en pratique et des 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.

- Relevés de suivi des séquences elearning
- Travaux Dirigés remis à la fin des séquences 2, 4, 6 et 7.
- Vidéos de correction personnalisée
- Émargements pour les rdv de suivi pédagogique et les classes virtuelles collectives et / ou attestation de visionnage
- Vidéos de Corrections Personnalisées
- Tableau de suivi de parcours et d'évaluation de l'apprenant

**ABLETON
LIVE 12**

**70 heures
de 4 à 12
semaines
en ligne**

06 12 71 59 42
contact@fastlane.fr

18 A rue Lallemand
 34000 MONTPELLIER

FORMATEURS

Pierre Deniel

Pierre Deniel aka Pit Spector est producteur de musique électronique et DJ international basé en région parisienne depuis 2006.

Activiste de la scène house minimale, il a fondé le label **Prospector Records** en 2013 qui associe résidences artistiques, concerts et production de disques dans le studio qu'il occupe au sein de l'espace Albatros à Montreuil.

Sébastien Daillet

Sébastien Daillet est un musicien multi-instrumentiste.

Formé aux techniques du spectacle vivant à l'IGTS de Grenoble, il travaille dans les domaines de la danse, du théâtre et de la sonorisation.

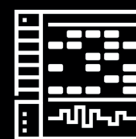
Il a développé une pédagogie humaniste et progressive grâce à laquelle les stagiaires novices en M.A.O. acquièrent les bases du logiciel progressivement et en profondeur.

Il anime également des ateliers d'initiation à la M.A.O, perfectionnement et performance live à l'Université de Montpellier.

James Taylor

James Taylor est un producteur de musique électronique britannique, connu comme membre du duo Swayzak. Actif depuis le milieu des années 1990, il a contribué au développement d'une techno minimale et d'une house profondes et atmosphériques, marquées par des grooves subtils, des influences dub et un fort sens de l'espace. Avec Swayzak, il a publié des albums devenus cultes tels que Snowboarding in Argentina et Himawari sur des labels majeurs comme Force Inc, Minus ou !K7. En parallèle, Taylor développe une carrière solo et des projets expérimentaux, mêlant musique électronique et art sonore, tout en

**ABLETON
LIVE 12**

**70 heures
de 4 à 12
semaines
en ligne**

06 12 71 59 42
contact@fastlane.fr

18 A rue Lallemand
34000 MONTPELLIER

CHAPITRE 1
Débuter avec Ableton Live

Exercices	3
1 Rdv de suivi pédagogique	45 minutes
1 Classe virtuelle collective	60 minutes
Vidéos	33

- Découverte de l'interface de Live
- Aller plus loin avec Live
- Claviers informatiques Mac & PC
- Manipuler les pistes
- Tempo & BPM
- Charger des sons depuis le navigateur
- Pré-écouter des sons dans le navigateur
- Étapes de la production musicale
- Quantification globale
- Audio vs MIDI
- Médias vs Périphériques
- Notation rythmique
- Signature rythmique
- Longueur de clip et de boucle
- Départ de lecture dans le clip
- Créer de la tension dans la structure musicale
- Créer des décalages rythmiques
- Ajuster le gain d'un clip audio
- Transposer un clip audio

CHAPITRE 2
Composer des rythmes

Exercices	7
1 Classe virtuelle collective	60 minutes
Vidéos	41
Travail Pratiques	1

- Identifier et pré-écouter les presets MIDI
- Charger un Drum Rack
- Déclencher les sons sur le clavier virtuel
- Identifier les sons d'une batterie
- Éditer les notes MIDI avec le pointeur
- Manipuler les notes MIDI avec le pointeur
- Éditer les notes MIDI en mode dessin
- Éditer les notes avec le clavier informatique
- Types de rythmique – Rythme en 4x4
- Types de rythmique – Rythme Broken
- Identifier les BPM des genres musicaux +
- Comprendre l'importance du BPM
- Programmer un rythme en 4x4
- Comprendre les interactions des Hi-hats
- Programmer un rythme Broken
- Utiliser la grille ternaire
- Comprendre l'importance des accents
- Éditer les vélocités
- Les changements d'accents automatiques
- Comprendre l'importance du swing
- Programmer un swing (Partie 1)
- Programmer un swing (Partie 2)
- Programmer un swing (Partie 3)
- Programmer un swing à la croche
- La fonction groove (Partie 1)
- La fonction groove (Partie 2)
- Remplacer un preset de Drum Rack
- Construire un kit de batterie
- Sauver un Rack
- Configurer un contrôleur MIDI
- Gérer la latence d'un contrôleur MIDI
- Capturer des notes MIDI
- Quantifier les notes MIDI
- Quantifier les notes MIDI à l'enregistrement
- Jouer avec le clavier informatique
- Créer des variations rythmiques

CHAPITRE 3

Découvrir la théorie musicale

Exercices	4
1 Rdv de suivi pédagogique	30 minutes
1 Classe virtuelle collective	60 minutes
Vidéos	32

- Comprendre le jargon musical
- Découvrir le clavier tempéré
- Découvrir les gammes majeures
- Découvrir les gammes mineures naturelles
- Utiliser les clips en gammes
- Comprendre les degrés de la gamme
- Découvrir les gammes pentatoniques
- Transposer un morceau
- Le concept d'intervalle
- Étude des triades
- Accords et gammes
- Progression harmonique
- Renversements d'accords
- Jouer les accords
- Enrichir les accords
- Utiliser les Collections
- Les instruments polyphoniques
- Ajouter les Strings / Pads
- Initiation aux lignes de basse
- Étude de lignes de basse
- Basse Soutien
- Basse Lead
- Basse Disco
- Basse Sub
- Basse Wobble
- Ajouter la ligne de basse
- Jouer une basse rythmiquement
- Étude de mélodies
- Ajouter une mélodie
- Étude d'arpèges
- Découvrir le périphérique Arpeggiator

CHAPITRE 4

Enregistrer et éditer l'audio

Exercices	3
Travaux Pratiques	1
1 Classe virtuelle collective	60 minutes
Vidéos	41

- Comprendre l'intérêt du Warming
- Découvrir les préférences de Warming
- Maîtriser le Warming - Introduction
- Maîtriser le Warming - Marqueurs Warp
- Maîtriser le Warming - Marqueurs de transitoires
- Maîtriser le Warming - Manipulation temporelle
- Maîtriser le Warming - Segments audio
- Maîtriser le Warming - Placer les marqueurs
- Synchroniser un fichier audio prédécoupé
- Synchroniser un fichier audio quelconque
- Recadrer un clip audio
- Tempo de clip & segments audio
- Quantifier l'audio manuellement
- Quantifier l'audio automatiquement
- Modes de Warming - Introduction
- Modes de Warming - Caractéristiques sonores
- Modes de Warming - Particularité de Re-Pitch
- Modes de Warming - Particularité de Beats
- Modes de Warming - Mode Beats créatif
- Importer des clips en écran Arrangement
- Priorité de l'écran Session vs Arrangement
- Travailler en écran Arrangement
- Insérer des silences dans un clip audio
- Édition audio non destructive
- Éditer avec ou sans grille de quantification
- Copier & dupliquer l'audio dans un clip
- Diviser un clip audio
- Renverser & glisser l'audio dans un clip
- Warper un clip audio en écran Arrangement
- Consolider des clips
- Interface audio
- Conversion analogique et numérique
- Latence & flux audio
- Routage & monitoring des flux audio
- Monitorer les flux audio avec & sans latence
- Microphones dynamiques
- Microphones électrostatiques à condensateur
- Préparer une session d'enregistrement audio
- Enregistrer une source sonore acoustique
- Éditer l'enregistrement audio

CHAPITRE 5

Utiliser les effets audio

Exercices	4
Vidéo de correction	1
1 Classe virtuelle collective	60 minutes
Vidéos	31

- Introduction aux effets audio de Live
- Effet audio créatif vs utile
- Sauvegarder un preset d'effet audio
- Placer un effet audio en insert
- Importance de l'ordre des effets audio
- Placer un effet audio dans une piste de retour
- Avantages des pistes de retour
- Signaux Dry & Wet, Mélange Dry/Wet
- Effets audio dans les groupes et le Master
- Utiliser des racks d'effets audio
- Placer des effets en parallèle avec les racks
- Gérer la structure de gain
- Effet Delay
- Effet Beat Repeat
- Effet Saturator
- Effet Redux
- Effet Auto Filter
- Effet LFO (Max for Live)
- Effet Auto Pan
- Effet Chorus-Ensemble
- Effet Phaser-Flanger
- Effet Resonators
- Effet Shifter
- Enveloppes de clip
- Automation vs Modulation.mp4
- Éditer une enveloppe de clip
- Enregistrer une enveloppe à la volée
- Assigner des paramètres à un contrôleur
- Enregistrer une enveloppe via un contrôleur
- Enveloppe active & inactive
- Enveloppe déliée du clip
- Geler & écraser une piste
- Resampler des pistes

CHAPITRE 6

Construire l'arrangement

Exercices	4
Travaux Pratiques	1
1 Classe virtuelle collective	60 minutes
Vidéos	29

- Introduction à l'arrangement
- Étude d'arrangement Pop mélodique
- Étude d'arrangement Pop rigide
- Étude d'arrangement Électronique
- Étude d'arrangement Techno
- Préparer un arrangement à la volée / Scènes
- Préparer un arrangement à la volée / Éditions
- Enregistrer un arrangement à la volée
- Construire un arrangement traditionnel
- Naviguer dans l'écran Arrangement
- Cartographier l'arrangement avec des repères
- Cartographier l'arrangement avec des clips MIDI
- Dupliquer une zone temporelle
- Couper, copier & coller une zone temporelle
- Supprimer une section, insérer un silence
- Enregistrer & éditer du MIDI en écran Arrangement
- Édition avancée de l'audio en écran Arrangement
- Créer des fondus sur les clips audio
- Créer des automatisations de pistes
- Transférer des enveloppes de clips en écran Arrangement
- Automation des retours, du tempo et du groove
- Créer une section de Build Up
- Créer une section de Breakdown
- Créer des jeux d'appels / réponses
- Créer des appels de batterie
- Créer une transition à base de silence
- Créer une transition avec des one-shots
- Transition avec des effets et des automatisations
- Transitions avec une approche orientée composition

CHAPITRE 7

Mixer son projet

Exercices	4
1 Rdv de suivi pédagogique	45 minutes
1 Classe virtuelle collective	60 minutes
Vidéos	46
Travaux Pratiques	1

- Alternier les systèmes d'écoute
- Traiter l'environnement acoustique
- Préserver son système auditif
- Nettoyer l'arrangement
- Renommer & colorer les pistes
- Exporter le pré-mix
- Réinitialiser le mix
- Grouper les pistes
- Choisir un mix de référence
- Travailler en double écran
- Échelles de mesure d'intensité sonore
- Réaliser le mix brut
- Signal mono vs stéréo
- Placer les sons dans le champ stéréo
- Placer les sons en mode Mid/Side
- Fréquences & timbre d'un son
- Structure interne des sons
- Découvrir le périphérique EQ Eight
- Tessiture des instruments
- Égalisation séparative
- Égalisation corrective
- sublimer les sons de la rythmique
- sublimer la ligne de basse
- sublimer une voix féminine
- sublimer une voix masculine
- sublimer les one-shots
- Égalisation relative - Voix / Lead
- Égalisation relative - Kick / Basse
- Traiter la dynamique des sons
- Compresseur - Seuil & Ratio
- Lisser une performance
- Compresseur - Détection Peak vs RMS

- Compresseur - Attack & Release
- Contrôler le punch des sons (Partie 1)
- Contrôler le punch des sons (Partie 2)
- Appliquer une compression de groupe
- Traiter la dynamique avec un limiteur
- Calibrer le mix à l'aide du mix de référence
- Spatialiser le mix avec des réverbés
- Effet Reverb de Live
- Appliquer une réverbé courte
- Appliquer une réverbé moyenne
- Appliquer une réverbé longue
- Spatialiser le mix avec des delays
- Exporter le projet mixé
- Effectuer le mastering du projet

CHAPITRE 8

Synthèse et Préparation à l'examen

1 Rdv de suivi pédagogique	45 minutes
Vidéo de correction	1
1 Classe virtuelle collective	60 minutes
Vidéos	5

- Conseils pour l'optimisation de votre flux de travail
- Conseils pour votre amélioration continue
- Conseils d'archivage et Gestion de Projets
- Conseils pour la Santé Auditive et l'acoustique du Home Studio
- Conseils de préparation à l'examen
- Quiz de préparation à l'examen
- Séance de feedback individuel