

// Apprendre et enseigner la musique électronique/numérique avec ABLETON LIVE 10 et le PUSH 2

Présentation et objectifs

- Présentation synthétique

Les instruments électroniques et le « home studio » prennent de plus en plus de place face aux instruments dits traditionnels comme la guitare ou encore la batterie. Ces « nouveaux » instruments, ouvrent un champ inépuisable de création et d'invention qui intéressent indéniablement les nouvelles générations. Ils permettent le (re)questionnement des processus de composition, ils participent à l'acquisition de nouvelles techniques musicales et au renouveau du geste instrumental.

Comment l'outil numérique peut être un outil dans l'enseignement de la musique ?

ABLETON LIVE est un outil informatique complet permettant l'enregistrement, la composition, l'arrangement et l'interprétation d'œuvres musicales ; ses caractéristiques et son ergonomie sont conçues pour optimiser son utilisation en temps réel lors des concerts. Aujourd'hui, pratiquer de la musique sur un ordinateur est devenu complètement accessible au plus grand nombre, à tous les public et toutes les bourses.

Durant ces 3 jours de formation vous pourrez découvrir, pratiquer et expérimenter les possibilités offertes par cet instrument, voir comment ce logiciel permet la création, l'invention et nous apporte des outils complémentaires dans l'enseignement et la réalisation de productions musicales.

Nous aborderons les axes de la création d'outils numériques de l'interprétation par le geste, de l'écriture et l'édition de la musique électronique en passant la découverte de la synthèse sonore et sa genèse et la mise en place de projets pédagogiques adaptés.

- Objectifs pédagogiques globaux

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Connaître certains des outils et instruments de création musicale électronique et numérique.
- Comprendre le concept et l'architecture du logiciel ABLETON LIVE : écriture verticale/horizontale, interface, hiérarchies des logiques.
- Configurer le logiciel : installation, prise en main et paramétrage des périphériques.
- Enregistrer une source Audio/Midi, traitement du signal sonore, l'édition l'échantillonnage, mixage multipistes, synthèse sonore, protocole MIDI et l'export audio.
- Aborder des questions de transmission de la musique numérique avec les différents publics, développer des axes pédagogiques.
- Conceptualiser et appliquer tous les éléments d'une chaîne compositionnelle en musique électronique.

Public et prérequis

- **Public visé par la formation**

Tout public, enseignant musicien souhaitant transmettre des notions compositions de musique électronique et numérique.

Durant cette formation, les stagiaires seront suivis et conseillés tout le long de l'apprentissage de ce logiciel. Ce stage met en place des temps de création, de théorie et de pratique des techniques du logiciel afin d'être capable de mettre en place un projet artistique et musical.

- **Prérequis et matériels**

- o Posséder un ordinateur avec une puissance min 8go RAM avec le logiciel ABLETON LIVE installé.
- o Une clé USB 8go min, un casque audio et une carte sons externe

Modalité, durée de la formation

- **Modalité**

Formation en présentiels

- **Durée**

Durée totale : 15 heures (3 jours)

Modalités de suivi, d'accompagnement et d'assistance pédagogique

- **Compétences et qualification du formateur :**

Romain CONSTANT : FORMATEUR ABLETON LIVE

Diplôme d'État en *Musiques Actuelles Amplifiées - Musique Assistée par Ordinateur (CEFEDM AURA Auvergne Rhône-Alpes)* ainsi que d'une **DUMI** - Diplôme Universitaire des Musiciens Intervenant (Université de Poitiers).

Romain CONSTANT est également **formateur certifié ABLETON LIVE**.

Musicien Enseignant Formateur – **Musiques électroniques et Numériques**

- Agents d'établissements d'enseignement artistique (CRR - Auvergne Rhône-Alpes)
- Département Musiques Actuelles de Conservatoire (CRR Lyon, CRD Oyonnax, Valence, Annecy...).
- Etudiants en DEM (Diplôme d'Etudes Musicales)
- Etudiants en cycle professionnel MIMA (Valence et Chambéry)
- Enseignant ; **Université LYON II – Master Musicologie** (Pratiques Musicales, Transmission et Développement Local) – Histoire et culture du Numérique CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenant – Université LYON II)
- Formateur **CNFPT** (Centre Nationale de la Fonction Public Territoriale) destiné aux directeurs et agents d'établissements d'enseignement artistiques et Conservatoires du département :
 - Musique électronique : chronologie et identification des esthétiques
 - Les logiciels libres de MAO et leurs applications pédagogiques
- Intermittents du spectacle - Bénéficiaires de l'AFDAS (Assurance Formation des Activités du Spectacle)

- Musiciens amateurs – Jeunes Adultes – Adolescents pratiquant les musiques électroniques

www.romainconstant.com

Évaluation de la formation

- Moyens d'évaluation

Les Stagiaires seront évalués tout le long de la formation de réalisations et différents travaux pratiques :

- Capacité à reproduire un morceau, imitation et mémorisation.
- Création d'un remix et prise de décision artistique
- Travail en autonomie et prise de parole durant le stage

8. Détails et contenu provisoire de la formation

- **Découvrir les opportunités offertes par les musiques électroniques numériques :** Le cours de musique électronique : avantages, inconvénients et impacts éducatifs,
 - La grande famille des musiques électroniques et numérique QUOI, QUI, COMMENT, OÙ ? :
 - Comprendre les principales caractéristique et particularité des outils et des instruments des musiques électroniques :
 - **ABLETON LIVE** Instrument polyvalent et illimité, instrument configurable selon le projet artistique du musicien et/ou de l'enseignant. Instrument qui s'adapte aux objectifs pédagogiques
 - **Le chemin du son en musique numérique**
 - **Ableton LIVE comme outils de composition**
 - L'enregistrement : un processus central
 - Le faire et l'entendre : ma propre perception qui nourrit le processus de composition.
 - Un accès à la complexité,
 - Laisser une part de composition et interprétation à la machine
 - Le renouvellement et le détournement des catégories compositionnelles.
 - S'appropriier les techniques instrumentales au service de la liberté de composition
 - Comment la musique numérique permet-elle la composition de manière spécifique ?
- **ABLETON LIVE logiciel complet, complexe et ses caractéristiques :**
 - Quel sont les principales caractéristiques et leurs fonctions du logiciels ABLETON LIVE :
 - Sequencer / DAW / STAN / Live vs Studio
 - Utilitaires / Outils de traitement du son
 - Instruments virtuels / Samplers /
 - Synthétiseurs et type de synthèses (Additive/Soustractive/Granulaire/Physique/FM/Table d'onde)
 - VST plug-ins et FX effets audios
 - Caractéristiques des FX et leur lexique
 - MAX FOR LIVE Logiciel de programmation modulaires

- Applications ludiques de formation musicale / solfège / Culture
 - L'équipement informatique « hardware » nécessaire pour leurs utilisations.
 - **Quels outils pour quelles utilisations ?**
 - Le smartphone un instrument à part entière
 - Home studio une pratique inévitable pour le musicien actuelles
 - Musique Live, quand le studio devient mobile, jouer sur scène comment s'équiper.
 - Hardware VS Software deux écoles ?
 - Références et ressources d'achat, exemple d'équipement d'établissement d'enseignement de la musique
- **Projeter des applications pédagogiques à partir de ce logiciel :**

Les applications possibles en matière de pédagogie musicale,

 - Gestes & machines : Lutherie & électronique
 - **Nouveaux instruments, nouvelles lutheries, nouvelles pratiques ?**
 - Nouveaux médias, nouveaux outils et contenus pédagogique en ligne
 - Nouveaux instruments, nouvelles interfaces, nouvelles pratiques musicales.
 - Donc nouvelles sortes de transmissions pédagogiques.
 - **Mais qu'est -ce qu'il change vraiment dans l'usage de ces nouveaux instruments ?**
 - **Mutation du geste instrumentale**
- **Pratique et expérimentation du logiciel**
 - **Reproduction d'un morceau imposé.**

Exercice complet car il permet aux apprenant d'aborder les notions de bases d'utilisation de Ableton Live. Apprentissage du vocabulaire de live et d'une méthodologie de travail dédié à la composition.

 - Refaire en autonomie un morceau et être capable de le jouer
 - Utilisation des pistes audio/midi/clips et pattern
 - Enregistrement de sa voix, plug micro/config carte son / armer la piste/record un clip
 - Transpose (st semi / ct centième), loop, marqueur/...s
 - Utilisation des audios et midi effects et des instruments (sampler (échantillonneur) + Analog (synthèse additive et soustractive)) - Initiation à la synthèse sonore
 - Gestions des loops, modulation du son, structure du morceau (notion de Mixage)
 - Apprendre à jouer le morceau en live/geste instrumental, interprétation en temps réel.
 - **Arrangement et réappropriations du morceau :**
 - Proposer un arrangement (remix) avec des prises de décision esthétique et artistique.
 - **Sampling/remix/mixage/**
 - Intégration d'un multipiste dans live, pistes groupées, faire des choix artistiques de remix.
 - Pratique du Sampling (Simpler, slice, découpage en piste midi, Warps/pool de grooves, quantification, conversion du clip (mélodique/harmonique/batterie)
 - **Projet Artistique individuel**

- Les stagiaires devront travailler en autonomie sur le projet artistique de leur choix. Formuler ses objectifs et mettre en place une (ça) méthode de travail.
- Mise en place d'une chaîne compositionnelle (en partant d'une idée comment la concrétiser, la matérialiser et la produire jusqu'à sa diffusion / son interprétation)
- Recherche de ressources, documentation, artistes similaires, outils d'aide à la création, conseil du formateur...