

DU STUDIO A LA SCENE AVEC ABLETON LIVE

BESOINS TECHNIQUES J1 À J3 : SALLE DE FORMATION

-Formateur :

- Ordinateur équipé d'Ableton Live 11 Suite
- vidéoprojecteur, enceintes de monitoring, console de mixage 12 inputs
- Interface audio RME FIREFACE (8 Outputs minimum)
- Clavier Midi Akai MPK 249
- Contrôleur Midi Akai MPD 226
- Clavier type Nord Stage
- Interface Midi IConnectivity Mio XM ou XL
- Switch réseau et câbles RJ nécessaires
- Interface audio IConnectivity Playaudio 12 ou Playaudio 1U
- Une guitare basse
- Ampli Kemper

-Participants :

- Ordinateur équipé d'Ableton Live 11 Suite
- Clavier Midi générique
- Contrôleur Midi Akai MPD 226

BESOINS TECHNIQUES J4 ET J5 : SALLE DE CONCERT OU ÉQUIVALENT

- Système son façade
- Système son retour HF ou filaire in ear monitoring
- Ampli guitare, guitare + backline en fonction des participants
- Un technicien son
- Interface Gooroo Controlers Liobox

OBJECTIF : - Créer un set Ableton Live pour la scène

- Choisir, organiser et mettre en place le matériel nécessaire
- Concevoir et gérer des réseaux Midi et audio redondants
- Détecter les dysfonctionnements et apporter les corrections
- Optimiser son set up pour le rendre fiable et flexible

PRÉ REQUIS : Connaissance d'au moins un DAW (Ableton, Logic, Cubase, Reaper..) et de ses périphériques audio et Midi

PUBLIC : Artistes et techniciens souhaitant réaliser et mettre en oeuvre des kits "Playback" pour la scène

J1 ABLETON LIVE : LES FONDAMENTAUX

Comprendre le fonctionnement de Live, importer et créer des clips audio et midi, utiliser les effets, organiser un morceau en plusieurs parties pour enregistrer la performance.

Concept de Live

- Mode session, mode arrangement
- Les clips, les pistes, les scènes
- La synchronisation au tempo
- La gestion des fichiers

Le mode session

- Importer et créer des clips
- Jouer en synchro (quantification)
- Utiliser les effets
- Les commandes de piste, les commandes de clip
- L"édition des scènes

L'enregistrement audio

- Paramétrage des préférences audio
- Choix d'une entrée
- Options demonitoring
- Le looper
- Créer une véritable «loop station» pour enregistrement et édition rapides de boucles à la volée

Le MIDI dans Live

- Les instruments virtuels (VST Instruments)
- Le protocole MIDI
- Enregistrement de clips par superposition (overdub), enregistrement pas à pas
- L'éditeur MIDI
- Assigner un canal MIDI à un instrument virtuel
- Télécommande par MIDI et par touche
- Surface de contrôle / Mapping manuel
- Le drumrack, le sampler

J2 : ORGANISATION D'UN SET EN MODE ARRANGEMENT

Part 1 :

Exploration, démonstration et construction d'un kit de concert constitué de morceaux des différents artistes pour lesquels j'ai réalisé des kits Ableton de concert.

Les participants pourront également travailler à partir de leurs propres stems

-Présentation du set Ableton Live finalisé et de son environnement matériel :

Logiciel :

- Systeme de navigation par création de repères
- Création de plusieurs pistes "master" pour diriger les instruments d'une même famille vers une même sortie de l'interface audio (bus de sorties)
- Automation de tempo
- Création et automatisations d'une piste "clic"
- Mapping Midi pour sélection et déclenchement des morceaux

Matériel :

- Sélection et déclenchement des morceaux via mapping du MPK 249 / MPD 226
- Interprétation des différentes parties du morceau via clavier et pads du MPK 249 / MPD 226
- Application des effets via faders et boutons rotatifs d'un contrôleur Midi
- Focus sur l'édition de contrôleurs Midi

Analyse Part 1 :

Pourquoi utiliser le mode arrangement ?

Quand et comment utiliser une piste clic ?

Quelles parties jouer?

Quelles parties faire jouer par l'ordinateur?

Part 2 :

Organisation des pistes en stems, Groupes d'instruments et groupes d'effets

Dans l'optique de reproduire le fonctionnement d'un "vrai" groupe sur scène, maintenant que nous avons créé les pistes de sortie des instruments, il nous reste à créer différents postes : Leads, basse, batterie, chant, guitare etc.

Je rappelle ici que tout sera joué à partir d' UN SEUL ORDINATEUR qu'il y ait un, trois, cinq ou douze musiciens sur scène .

En pratique :

A partir du morceau X de l'artiste Y nous allons importer les différentes pistes et choisir les instruments nécessaires à l'interprétation de ce morceau

- Glisser / Déposer des fichiers audio
- Routing des éléments vers les bus de sortie
- Choix de l'instrument pour ce morceau
- Affectation des commandes voulues (Audio et Midi Fx) sur les macro commandes
- Assigner cette piste instrument à un canal Midi
- Utilisation d'un instrument Ableton et d'un VST Arturia avec changement automatisé d'instrument au cours de la chanson
- Diriger l' audio vers le bon bus de sortie
- Assigner cette piste instrument à un canal Midi
- Démonstration interprétation du morceau

Analyse Part 2

Que ce soit pour jouer des instruments virtuels ou avoir accès à différents racks d'effets, nous allons avoir besoin de regrouper chaque device d'une même famille d'instruments en un seul et même endroit, de manière à y avoir accès avec les mêmes commandes pour chaque morceau.

Une bonne organisation me permettra d'être à l'aise et créatif dans l'interprétation de mes morceaux sur scène.

- Importation d'un deuxième morceau dans le projet selon la même méthode
- Focus sur les Instrument Groups :
- Création d'un Instrument Rack Bass Synth
- Création d'un Instrument Rack Lead Synth
- Gagner en lisibilité
- Automation de devices on/off : optimisation du CPU
- Introduction au port Midi virtuel du Mac : Gestionnaire IAC

Part 3 :

Drumrack, Sampler, Simplifier : fonctionnalités, routing et astuces

Drumrack :

- Creation d'un Drumrack constitué des différents éléments de batterie
- Routing audio des différents éléments vers les pistes retour de Live
- Routing de ces pistes de retour vers nos bus de sortie créées en Part 1

Sampler/Simplifier :

- Resampling
- Différentes options du Simplifier (classic, one shot, trigger, gate, warp, voices)
- Simplifier --> Sampler = plus d'options : Sustain mode (focus sur aller/retour), Root Note, Attack, Release, Transpose, Zone

Analyse Part 3

- Fichiers Midi vs Stems audio : pourquoi, comment ? Introduction à la notion de backing track dynamique: jouer certaines parties dont l'impact visuel scénique est fort puis laisser l'ordinateur prendre le relais afin de jouer la partie visuellement impactante suivante.
- Trucs & Astuces pour rendre son live vivant

J3 : INTEGRER DES INSTRUMENTS EXTERNES, PILOTER DES SYNTHÉS OU MODULES DE SONS EXTERNES, FOCUS SUR LES INTERFACES UAD, FOCUS SUR L'INTERFACE AUDIO REDONDANTE ICONNECTIVITY

Part 4 :

- Routing audio d'un instrument (guitare, basse, trompette, voix etc) dans Live, Programmation d'enregistrements automatiques (automation looper), Rack d'effets.
- Pilotage Midi d'instruments externes (synthés, boîte à rythmes, amplis) : Partitions Midi et Program Changes.

Part 5 (Après midi, intervenant Samuel Touzelin) :

- Les interfaces audio UAD : DSP, Simulateurs d'ampli et Autotune.
- Les interfaces ICONNECTIVITY : La redondance Midi et Audio

Part 6

- Gestion des fichiers et des présets instruments.

Analyse et récapitulatif de toutes les notions vues au cours de ces 3 jours, préparation aux deux journées suivantes.

J4 ET 5 : MISE EN SITUATION AU COEUR D'UN ENVIRONNEMENT SCENIQUE

Part 7 :

- Installation sur scène du kit Ableton
- Raccordement physique des sorties de l'interface audio au patch de scène
- Installation du réseau Midi
- Linecheck audio et midi du kit Ableton
- Balance instruments, réglage des ears
- Interprétation des différents morceaux
- Mise en situation / Recherche et résolution de différentes "pannes"/ Les différents outils de monitoring audio et Midi
- Modification de structures

Part 8 :

- Les interfaces Midi IConnectivity
- Créer et gérer un réseau Midi RTP (Real-Time Transport Protocol)
- Les différentes options de contrôle et navigation : Midi mapping, Midi virtuel, Ableset, Liobox, Clyphx
- Introduction au LTC Timecode et ses applications (Smode, Grandma, Résolume)

Part 9 :

- Optimiser son temps d'installation sur scène
- Procéder à un line check avec envoi de bruit blanc ou autre fichier audio dans tous les bus de sortie du set
- Pré-Mastering des stems et différents instruments virtuels utilisés
- Questions / Réponses
- Conseils matériel dans différentes gammes de prix

