

40ème RUGISSANT

PRODUCTION MUSICALE ET BEATMAKING SUR LOGICIELS DE MAO

Formation certifiante : RNCP-35223BC02

Contact : Bertrand Homassel. 09 71 37 80 09 / 06 63 98 77 50. formation@le40erugissant.com

Pour plus d'informations, consultez notre [site internet](#).

Durée et horaires : 70 heures sur 10 jours, de 9h à 17h.

Effectif : 6 personnes. Le nombre restreint de stagiaires permet un suivi personnalisé. Formation en présentiel uniquement.

Public concerné : Toute personne souhaitant devenir autonome sur un logiciel de production musicale (Logic Pro, Cubase, Ableton Live, Pro Tools) : Musiciens, compositeurs, songwriter, DJ, beatmakers, arrangeurs, ingénieurs du son, techniciens...

Pré-requis : Entretien téléphonique préalable afin d'évaluer votre profil et vos objectifs.

Matériel : Chaque stagiaire dispose d'un poste 27 pouces puissant équipé de nombreux plugins, d'une carte son NI Audio 6, d'un casque de monitoring Beyerdynamic, d'un micro statique Rode M3, d'un clavier maître avec contrôleurs AKAI. Le formateur dispose d'une carte son RME UFX ou d'une Apollo Twin, et d'une paire d'enceintes de monitoring Focal.

Moyens pédagogiques et techniques : La formation est composée d'explications et démonstrations de fonctionnalités accompagnées de méthodologie professionnelle, et d'exercices pratiques permettant la mise en application des notions abordées dans des situations concrètes de production. Durant toute la durée de la formation, un suivi continu des stagiaires est opéré par le formateur et supervisé par le responsable pédagogique afin de valider les acquis et apporter un suivi personnalisé si besoin.

Objectif Pédagogique : être efficace dans l'utilisation d'un logiciel de M.A.O. (Logic Pro, Cubase, Ableton Live, Pro Tools) : analyser, préparer et cadrer ses projets de production musicale, composer des mélodies et des rythmiques avec les instruments virtuels / Enregistrer n'importe quelle source audio au niveau ligne ou avec des micros / Gérer les banques de sons / Éditer les clips audio et M.I.D.I. avec les différents outils, la quantification et le warping / Maîtriser les effets et tous les outils créatifs / Gérer les automatisations pour faire évoluer tous les paramètres en temps réel / Exporter vos projets dans différents formats / Comprendre la synthèse sonore et les paramètres des instruments virtuels pour créer vos propres sons / Créer et utiliser vos banques de samples avec les Samplers natifs / Optimiser l'édition audio et M.I.D.I. et maîtriser en détail les outils de quantification et de warping / Maîtriser les paramètres avancés des effets audio et M.I.D.I. pour enrichir vos rythmiques et accords, et donner du relief et de la profondeur à vos mix / Approfondir le mapping et les assignations pour avoir un contrôle total des paramètres / Maîtriser la table de mixage pour une préparation optimale à l'enregistrement et au mixage : Circuits casques indépendants, auxiliaires, effets hardware externes, groupes, VCA et Track Stack

Moyens d'évaluation et suivi : Dans les 7 jours suivant la fin de la formation, vous devrez nous transmettre une production originale et une production remixée, comprenant pour chacune un document comprenant les étapes de mise en oeuvre de la production musicale présentée. La formation est sanctionnée par le Certificat de compétences professionnelles RNCP 35223BC02 : Créer, produire et remixer des musiques à l'aide de logiciels de MAO édité par DJ NETWORKS.

Les avantages du 40ème Rugissant :

Tous nos formateurs sont certifiés Apple Trainer / Ableton Certified Trainer

En fin de formation, vous repartez avec un accès illimité à plus de 3h30 de tutoriels vidéo afin de pouvoir reprendre toutes les thématiques abordées pendant la formation avec le formateur.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

LA PRODUCTION MUSICALE : AVANT PROPOS

- Définir des objectifs de production et des repères atteignables et quantifiables
- Identifier le rôle des différents acteurs d'un projet musical
- Cadrer son public : définir les cibles en fonction de son style musical et déterminer les plateformes de diffusion.
- La collaboration : savoir définir ses limites et cadrer son entourage

CONFIGURATIONS LOGICIELLE ET MATÉRIELLE

- Configuration et optimisation de votre Home Studio
- Branchement et configuration de vos périphériques
- Choix du matériel en fonction de vos besoins : ordinateur, mémoire, interface audio, monitoring, clavier maître, surface de contrôle, casque...
- Gérer la Bibliothèque de sons

GESTION DE PROJETS DANS LE DAW (LOGIC PRO X / CUBASE / ABLETON / PRO TOOLS)

- Création de nouveaux projets
- Gestion des modes (simplifié, expert)
- Préférences et réglages
- Configuration tempo, métrique et tonalité
- Sauvegarde immédiate

OPTIMISATION DU WORKFLOW

- Création, sauvegarde et importation de réglages
- Les screenset
- Création de template (modèles) sophistiqués
- Les Track Stack

L'INTERFACE ET LES DIFFÉRENTES FENÊTRES / PERSONNALISATION DE L'INTERFACE

- La fenêtre principale (fenêtre d'arrangement, Live Loops, Session...)
- Les outils (principaux, secondaires, raccourcis, barre d'outils)
- Les inspecteurs (tranche de console, piste, région...), gestion de l'aide rapide
- La bibliothèque, les patches, les navigateurs
- Les éditeurs (MIDI, Audio...)
- Barre de commande et d'affichage, la table de mixage
- Configuration et composants d'en-têtes de piste, icônes
- Personnalisation de la table de mixage (étiquettes E/S, groupes, track stack, VCA...)
- Gestion des pistes globales (disposition, marqueurs, rubato, accélérations)

LE MIDI

- Piste d'instrument : Création, personnalisation de la piste
- Enregistrement MIDI : Réglage du métronome, décompte
- Les préférences d'enregistrement MIDI
- Choisir un instrument, un son, un patch
- Modes d'enregistrement : Live, pas à pas, autopunch
- Édition : Outils, Piano Roll, éditeur de partitions et éditeur pas à pas
- Quantification, redimensionnement, vélocité, legato, expression, modulation
- L'automation MIDI

LES INSTRUMENTS VIRTUELS

- Les instruments à percussion (Drum Synthé, Ultrabeat, Drum Kit, Designer, Drum Machine...)
- Les Instruments « vintage »
- Les synthétiseurs
- Sculpture
- Vocoder
- Gestion des instruments multi-sorties (Ultrabeat, Sampler, Drum Kit, Designer)
- Les instruments studios (Studio Strings, Studio Horns), les articulations ID.

PISTES DE DRUMMER

- Création, choix d'un batteur, choix des éléments, édition
- Type et variation de jeu, swing...
- Structure rythmique : composition automatique

LE BEAT MAKING

- Drum machine Designer, Drum synth, Step Fx, Remix Fx
- Intégration de Quicksampler et Drum Machine Designer
- Utilisation du séquenceur pas à pas (Motif)
- Création d'un Motif

L'ENREGISTREMENT AUDIO

- Préférences et réglages de projet : Latence, buffer et monitoring
- Enregistrement piste par piste, enregistrement multi-pistes
- La gestion des modes Autopunch et Replace
- Les dossiers de prises, les pistes alternatives
- Mode Cycle, insertion de cycle

L'ÉDITION AUDIO

- Comping de prises : montage audio et export du comping
- Les différents outils d'édition : Selecteur, Fade In, Fade Out, Cross Fade
- Utilisation du Flex / Quantification Audio
- Flex Pitch : Ajustement et correction de hauteur, création d'harmonies
- Insérer des silences

CONFIGURATION DES PISTES GLOBALES

- Disposition : Structure du morceau
- Marqueurs : Repères et navigation
- Altération : Tonalité et Métrique
- Tempo : Changement de tempo dans le projet (éditeur de liste)

LA TABLE DE MIXAGE

- Les types de tranches de console
- Les composants d'en-tête de pistes
- Gestion des Panoramiques
- Les Track Stack, les groupes, les VCA
- Gestion des Bus et auxiliaires
- Traitements effets en insert et/ou en auxiliaire

L'AUTOMATION

- Les techniques générales pour donner du dynamisme à vos mixages
- Enregistrement d'automations : Read, touch, latch et write
- Édition des automations
- Assignation de contrôleurs à des paramètres d'automation

ARRANGEMENT / REMIX

- Choisir une oeuvre à remixer : contraintes et possibilités
- Savoir analyser la structure d'une oeuvre
- Elaborer un univers musical et une ambiance en lien avec un style défini
- Savoir respecter une cohérence avec l'oeuvre originale
- Créer des transitions et des zones de temporisation afin de créer une attente auprès du Public
- Techniques avancées d'arrangement (rythmiques, effets, synthèse sonore)

LES MODULES /EFFETS AUDIO ET MIDI

- Architecture, arborescence, création, sauvegarde
- MIDI : Arpegiateur, Chord trigger, Note Repeater , transposeur , velocity, processor
- AUDIO : Effets de profondeur, de modulation, EQ, compresseurs
- Le Side Chain, les bus et auxiliaires (pré et post), modes d'envois
- L'outil Transform

LES SAMPLERS

- Alchemy (morphing, source, moteur de synthèse, filtres et effets)
- Quick Sampler (vue d'ensemble, flex, modes divers...), utilisation principale
- Sampler (vue d'ensemble, matrice de modulation, enveloppe) Création de multisamples.
- L'autosampling

PARTAGER ET EXPORTER UN PROJET

- Sauvegarde : Dossier ou Paquet
- Bounce : Les formats d'export