

FORMATIONS M.A.O
MAÎTRISER SA STATION DE TRAVAIL

EN HOME STUDIO & EN LIVE

v4 - màj Août 2024
www.multicolorz.com

Sommaire

Qui sommes-nous ? **04**

Présentation de notre centre de formation, chez Multicolorz.

Nos formations **06**

Les formations s'articulent autour de quatre étapes.

Méthodes et outils **08**

Une vision résolument moderne, des outils sans cesse renouvelés.

Objectifs / Tarifs **10**

Un studio nomade, un studio propre à chacun.

INTRODUCTION

MAÎTRISER SA

STATION DE TRAVAIL

Utiliser un Home Studio peut paraître compliqué pour des néophytes, comme pour certains musiciens confirmés. Le but de nos formations est d'acquérir toutes les notions nécessaires à la compréhension, à l'utilisation, et à l'optimisation d'une station de travail de M.A.O. Et si cette station de travail est mobile, en l'orientant correctement, on pourra l'utiliser dans des conditions de live.

La notion de Home Studio a fortement évolué au cours des dernières années. Là où une station de travail fixe, encombrante, gourmande en ressources, et très onéreuse, était nécessaire, maintenant un ordinateur portable (voire même simplement une tablette tactile dans certains cas) et une interface audio suffisent. Grâce aux nombreux logiciels et aux nombreux "plugins", on arrive maintenant à des rendus quasiment équivalents aux studios d'enregistrements.

Ce nouveau visage des stations de M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) offre de nombreuses possibilités : une plus grande flexibilité et une plus grande spontanéité du fait d'être mobile. Ensuite, le fait d'avoir tout sous la main et de pouvoir tout essayer permet de développer sa créativité. On peut commencer une composition chez soi, la poursuivre au casque dans un train, pour enfin la jouer sur scène le soir-même, et le tout avec le même ordinateur portable et la même interface audio ! Ce redoutable outil devient à la fois matériel de création et instrument de musique pour le live.

Encore faut-il savoir l'utiliser, l'apprivoiser. Les outils à notre disposition sont nombreux... trop nombreux. L'apprentissage consiste ici à faire connaissance avec cet environnement pour arriver à le personnaliser et s'approprier selon nos besoins. Que ce soit pour composer chez soi, ou pour préparer son setup (configuration) pour le live, chaque utilisateur a une approche et des besoins différents, qui lui sont propres.

Pour une même personne, il peut d'ailleurs y avoir différents setups suivant les endroits où l'on se produit.

Au cours de nos formations, nous veillons à cerner les besoins et les objectifs de chacun des utilisateurs pour leur apprendre à utiliser ces outils, mais aussi à choisir ceux qui leur conviennent, car tous ne sont pas systématiquement nécessaires. Tout est question d'optimisation et de choix, suivant les personnes, les lieux, le matériel, les besoins. Le niveau de connaissances atteint en fin de formation permet aux stagiaires de devenir autonomes et cerner précisément leurs besoins, dans toutes les situations.

Notre Centre de Formation

Passionnés d'art et de technologie

L'approche que nous avons de la M.A.O. se veut résolument moderne. Bien-sûr, nous nous employons à enseigner les bases aux stagiaires s'ils sont débutants, mais l'objectif final est bien qu'ils soient capables de se servir de tous les outils à leur disposition aujourd'hui. Que ce soit pour utiliser en station fixe pour la composition, ou en station mobile pour le live, la vision est la même, et l'utilisation de surfaces de contrôles par exemple peut aiguïser la créativité de chacun.

Aujourd'hui, un ordinateur (ou une tablette tactile) et une interface audio constituent déjà un Home Studio, donc une station de travail de M.A.O.

La M.A.O. et le Home Studio se sont grandement démocratisés ces dernières années, depuis l'apparition de milliers de tutoriels sur Youtube, facilitant ainsi l'accès à la création au plus grand nombre. Mais maintenant, comment se différencier ? Comment proposer quelque chose de résolument nouveau ? La clé est de se fixer des objectifs, et d'utiliser le ou les outils les plus adaptés, afin de configurer au mieux sa station de travail selon sa propre utilisation, et non pas faire un copier-coller de ce que l'on trouve dans un tutoriel. On peut aujourd'hui façonner sa station de travail, fixe ou mobile, pour en faire un véritable instrument de musique.

NOS AVANTAGES

Une vision globale et moderne nous permet de former rapidement les stagiaires, pour les rendre autonomes le plus tôt possible, avec des configurations adaptées à chacun, pour qu'ils puissent ensuite continuer d'évoluer seuls.

Musiciens Professionnels

Les formations sont dispensées par des musiciens professionnels, expérimentés, habitués aussi bien des studios que des situations de live.

Formations Courtes

Les formations sont concises. Quel que soit le niveau de départ des stagiaires, ils peuvent acquérir les bases nécessaires pour devenir autonomes.

Toujours à jour

Féru de technologie, nous utilisons les logiciels les plus avancés pour travailler efficacement. Les possibilités sont décuplées, pour ne fixer aucune limite à la créativité.

Avant toute démarche créative, nous établissons ensemble les directions artistiques que les stagiaires veulent emprunter. Cette approche permet de répondre au mieux à leurs attentes.

NOTRE VISION

Il y a autant de manières d'utiliser sa station de M.A.O. qu'il y a d'utilisateurs. L'installation n'est jamais figée, elle est en perpétuelle évolution, au gré des besoins, des envies, que ce soit via l'utilisation de logiciels, de plugins, ou de surfaces de contrôle adaptées.

NOTRE MISSION

Donner les outils nécessaires aux stagiaires, amateurs ou professionnels de la musique. Ils doivent apprendre à développer seuls une configuration de M.A.O. qui leur est propre, et qui soit adaptée à leurs besoins, en Home Studio, comme sur scène.

Nos formations

Nous proposons des micro-formations de cinq jours. C'est le format idéal pour faire le tour des notions de base et approfondir l'essentiel.

1 DÉFINIR ENSEMBLE UN AXE DE TRAVAIL

Le premier contact nous permet de définir ensemble ce que le stagiaire veut et peut apprendre durant cette formation. Certains veulent simplement pouvoir composer et s'enregistrer de manière autonome avec leur ordinateur portable. D'autres, qui maîtrisent peut-être déjà cet aspect, veulent apprendre à utiliser leur station de travail de manière nomade, sur scène, dans des conditions de live. Les outils et les approches sont bien-sûr différents.

2 DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LES BASES

En fonction de chaque cas, nous choisissons la méthode la plus adaptée, parce qu'il en existe toujours plusieurs. Pour des enregistrements et des maquettes "maison", nous favorisons des logiciels tels que Logic Pro, Pro Tools ou Cubase. Pour une configuration de scène, nous nous tournons plutôt vers Ableton Live, ou même vers des tablettes tactiles plutôt qu'un ordinateur portable. Le cas échéant, un enseignement des bases peut être ici nécessaire.

LES PRÉ-REQUIS, LE DÉROULÉ

Quel que soit le niveau de départ, et les directions artistiques désirées par les stagiaires, les formations s'articulent suivant un déroulé commun qui comprend quatre étapes. Nous passons évidemment plus ou moins de temps sur chaque phase, suivant les facilités d'assimilation de chacun.

Nous essayons toujours de personnaliser au maximum l'enseignement pour que les participants se sentent concernés et motivés, et surtout pour que la formation leur soit le plus utile possible dans la poursuite de leur activité. Chacun arrive au début de l'échange avec une idée en tête, et nous voyons que la plupart du temps, en adaptant les outils à notre disposition, cette idée est réalisable concrètement, et est à leur portée.

Pour les uns, la formation a un but ludique, personnel, et pour les autres, une mise en pratique pourra directement être faite en Home Studio ou sur scène.

Professionnel de la musique ou pas, un seul pré-requis, être un minimum familiarisé avec l'environnement informatique, pour ensuite utiliser seul les logiciels abordés.

3 APPROFONDIR SELON DES BESOINS SPÉCIFIQUES

Pour une meilleure fluidité de travail (workflow), nous pouvons ensuite approfondir des points spécifiques. Par exemple quelle interface audio est la plus adaptée à une situation de live et pourquoi, ou encore quelle surface de contrôle utiliser sur scène pour pouvoir lancer des sons, tout en continuant de jouer de son instrument, faire du looping, etc... On voit ici que chaque cas est unique, et que la seule limite est celle de notre imagination, car absolument tout est modulable.

4 DIFFÉRENTES MISES EN PRATIQUE

Lors des formations, nous procédons par ateliers. Les stations de travail à disposition sont soit fixes, soit mobiles. Les stagiaires instrumentistes pourront tester différentes mises en pratiques concrètes en apportant leur instrument. Ceux qui ont déjà leur installation antérieure peuvent aussi se munir de leur ordinateur, et ainsi la faire évoluer. Chaque personne peut s'isoler grâce à l'utilisation de casques.

Notre méthode, nos outils

Choix de la plateforme

Première décision à prendre : s'orienter soit vers un ordinateur fixe, soit un portable, soit une tablette tactile. La station fixe permet souvent d'accéder à des ordinateurs performants, et si le matériel "hardware" est encombrant, ce n'est pas gênant. Par ailleurs, on se représente aisément les intérêts d'un portable en terme de mobilité et flexibilité. En revanche, les possibilités des tablettes tactiles comme station de travail M.A.O. sont souvent méconnues et sous-estimées.

Choix du logiciel

Il faut trouver la suite logicielle la plus adaptée. Logic Pro, Pro Tools, Cubase pour des stations destinées plutôt à la composition. L'incontournable Ableton Live pour les configurations de scènes sur ordinateurs portables. Sur tablettes tactiles, on privilégie Cubasis, Garageband, ou des applications plus ciblées telles que Launchpad (optimisé en utilisant un contrôleur pour gérer ses sons sur scène du bout des doigts). Tous les instruments virtuels disponibles vont venir s'ajouter à cette liste.

Choix du matériel

Pour disposer du nombre d'entrées et de sorties nécessaires aux prises de sons et raccordements à d'autres systèmes audios, il faut une Interface Audio adaptée (carte son). Il faut la choisir dans un souci d'optimisation de l'espace, de gain de place, et de performances en fonction des besoins de chacun. On mentionnera l'Apollo Twin (UA) pour un ordinateur et l'iTrack (Focusrite) pour un iPad. Suivant les setups, on peut ajouter des contrôleurs MIDI pour accéder facilement aux fonctionnalités.

La bonne méthode : se poser les bonnes questions. En présentiel ou en distanciel ? Quel matériel, quels logiciels, pour quelles utilisations ?

On ne trouve jamais une seule bonne réponse, mais en général, une configuration se révèle la plus adaptée et la plus optimale selon la situation. Les stagiaires peuvent ainsi apprendre à travailler directement dans de bonnes conditions, et à développer leurs propres méthodes de travail en suivant nos directions. Les formations peuvent avoir lieu en présentiel ou en distanciel, via Zoom.

Approfondir le logiciel

Maintenant que le setup est en place, on peut approfondir les fonctions poussées du logiciel choisi. Pour les débutants, on apprend à s'enregistrer (instruments réels ou virtuels), à traiter le signal, à mixer ses différentes pistes, élaborer une maquette de A à Z. Pour les habitués, on explore des procédés plus poussés, comme les plugins en sidechain lors des mixages, le looping, l'utilisation avancée des plugins et instruments virtuels. On peut créer en amont tous les patches nécessaires au live.

Maîtrise du matériel

De la même manière, le matériel "hardware" cache souvent des secrets. Nous apprenons à l'utiliser au mieux, à en connaître certaines fonctions plus underground. Si l'on utilise un clavier de commandes MIDI pour jouer une basse Moog, on peut aussi configurer les potentiomètres du contrôleur pour accéder directement aux réglages de l'instrument virtuel. On utilise également le MIDI Mapping pour créer ses propres raccourcis, sur la plupart des applications, et avec quasiment toutes les surfaces de contrôle.

Mise en application

Suivant la direction choisie au départ, on peut enfin mener son projet à bien. Enregistrer, mixer et masteriser un titre, ou alors élaborer une station de travail mobile singulière pour un setup de scène. Une fois que tout est passé en revue, que les choix matériels et logiciels sont optimisés, on met en perspective le résultat obtenu avec le projet de départ. Notre but est que le stagiaire ait au moins atteint son objectif, ou mieux encore, que ces objectifs évoluent au contact des personnes présentes !

Objectifs de connaissances

Au cours de la formation, nous reprenons toutes les étapes fondamentales de la M.A.O. pour que les bases des stagiaires soient solides, et qu'ils puissent par la suite élaborer seuls différentes configurations, dans des situations variées.

Tous n'ont pas besoin d'adapter leur setup au Live. En effet, il suffit à certains de maîtriser leur Home Studio, mais si l'envie d'évoluer leur vient plus tard, ils auront les connaissances nécessaires pour le faire.

Le taux de satisfaction des stagiaires en 2024 est de

Le pourcentage d'abandon en 2024 est de 0%

Le score moyen des stagiaires sur le QCM passe d'environ 43% en début de stage à près de 97%

5 PÔLES À EXPLORER :

1 Se familiariser avec les enregistrements AUDIO et MIDI.

Prises de voix, d'instruments ou d'instruments virtuels, le point de départ est l'enregistrement d'un signal.

2 Connaître les bases du traitement du signal AUDIO.

Équaliseurs, compresseurs, réverbs, effets, auxiliaires, courbes... Le signal audio brut doit être traité pour intégrer un mix global.

3 Savoir réaliser et optimiser au mieux un mixage AUDIO.

Il existe des règles à respecter pour réaliser un mix. Le placement des éléments dans l'espace, leur mise en avant ou pas, la gestion des effets...

4 Apprendre à utiliser les machines, les CONTRÔLEURS.

Suivant les plateformes utilisées et les besoins de chacun, des contrôleurs ou des machines peuvent occuper une place maîtresse dans le setup.

5 Être capable d'adapter son setup pour le LIVE.

Si le Live est l'objectif recherché, il faut que l'installation soit viable et efficace dans conditions réelles. Nous les testons ensemble.

Les QCM et les mises en pratiques vous permettent de mesurer votre progression tout au long de la formation

**Formations de 40h, sur une période de 5 jours
du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00**

TARIF : 2 000€*

*selon votre statut professionnel, possibilités de prise en charge, sous réserve d'acceptation du dossier
Les dossiers doivent nous parvenir 1 mois avant le début de la formation

C'EST NOTRE EXPÉRIENCE PERSONNELLE QUE NOUS TRANSMETTONS.

Notre singularité est d'être nous-mêmes des musiciens professionnels, qui avons au fil des années élaboré pièce par pièce nos installations, nos configurations successives. Nous nous sommes fait notre expérience, avec nos succès et nos échecs, et c'est par amour de ce domaine que nous souhaitons transmettre à d'autres nos meilleurs enseignements, nos meilleures trouvailles.

Les rencontres lors des formations sont bénéfiques aux stagiaires comme aux formateurs, l'échange est primordial. La musique est un langage.

*Si vous êtes en situation de handicap,
contactez-nous afin d'organiser
au mieux la cession de formation*

CONTACTEZ-NOUS

+33 6 10 34 17 31

contact@multicolorz.com

www.multicolorz.com