

Masterclass Ableton

Créativité et minimalisme

Sommaire

- Environnement et workflow
- Libérer sa créativité
- Quelques tips techniques
- Analyse d'un morceau

Environnement et worklow

L'environnement de travail

Souvent négligé, il est pourtant l'élément à la base de la chaîne de production. Vous êtes vous déjà demandés pourquoi les morceaux de vos artistes préférés sonnent si bien ?

L'environnement de travail

Trois grands principes :

- Être confortablement installé : créer de la musique prend du temps, un environnement confortable ne vous fera pas sentir le poids des heures passées...
- Avoir une bonne acoustique : un environnement avec une bonne acoustique est le pilier du processus de production musicale.
- Produire à bas volume : plus le volume est fort, plus vos oreilles se fatiguent vite ! il vous sera alors plus difficile de saisir les nuances de votre travail.

L'environnement de travail

Traitement acoustique :

- Évitez les mousses à bas prix vendues sur Amazon...
- Privilégiez l'absorption à la diffusion.
- Rien ne sert de dépenser des milliers d'euros ! Il existe de nombreuses solutions DIY et peu coûteuses.
- Attention aux plugins de correction acoustique.

Le workflow

C'est là que débutent toutes vos excursions créatives ! Il est votre fidèle compagnon, celui qui réveillera votre créativité et forgera votre identité d'artiste...

Le workflow

Kezako ?

Terme souvent employé, il désigne le matériel utilisé par le musicien. Il n'existe pas de bon ou mauvais workflow, il se doit d'être propre à chacun. l'important est de se sentir à l'aise, de le connaître sur le bout des doigts.

Point de réflexion essentiel, il est le point de départ du processus de création. Le workflow qui vous conviendra sera celui qui vous permettra de travailler rapidement et efficacement, celui qui vous permettra de libérer votre créativité des contraintes techniques.

Le workflow

Quelques principes de base :

- Prendre son temps pour le construire ! “Rome ne s’est pas faite en un jour”.
- Savoir se mettre des limites : mieux vaut être spécialiste que généraliste.
- Le choisir en fonction de ses propres affinités : le matériel utilisé par un autre n’est pas forcément bon pour vous !
- “Il n’y a pas de mauvais matériel, seulement de mauvais jardiniers”.

Libérer sa créativité

Libérer sa créativité

« Pour retrouver sa créativité, il faut avoir la volonté d'accepter d'être un mauvais artiste.

Donnez-vous la permission d'être un débutant. » *Julia Cameron, écrivaine.*

« La liberté est la première des sources d'inspiration pour un créatif. » *Nino Cerruti, styliste.*

Libérer sa créativité

Quelques éléments de réflexion :

- Pourquoi ai-je ouvert Ableton ?
- Pourquoi un genre musical plutôt qu'un autre ?
- Pourquoi est-ce que j'aime ce morceau en particulier ?
- Pourquoi ai-je fait ce morceau, cet EP, cet album ?

Libérer sa créativité

Quelques tips pour booster sa créativité :

- Aller chercher des idées et des inspirations en dehors du genre que l'on produit.
- S'essayer à produire des morceaux d'autres genres que ceux que l'on affectionne.
- Réduire au maximum l'écoute de morceaux du même genre lorsque l'on est en phase de création.
- Se consacrer du temps pour l'expérimentation pure.
- Noter ses idées dès qu'elles viennent et les synthétiser avant de se lancer dans la phase de composition.
- S'approprier le processus de création.

Quelques tips techniques

Quelques tips techniques

La connaissance technique est le dernier point essentiel du processus de création musicale. En lien étroit avec la créativité, elle vous permettra d'optimiser votre productivité et d'améliorer la qualité de vos morceaux.

Son apprentissage est long et difficile, là encore il faut savoir prendre son temps. Nous aborderons ici seulement quelques petits tips parmi des milliers existants.

Quelques tips techniques

L'enregistrement :

Que ce soit avec du hardware ou du digital, plus l'enregistrement de base est de qualité plus votre morceau sonnera lors du mixage et du mastering. Ci-dessous quelques conseils :

- Toujours enregistrer l'ensemble de ses pistes en audio, notamment les vst. Le midi n'est pas censé produire de son !
- Ne pas mettre d'effet ni d'EQ sur les pistes à enregistrer. Il vaut mieux travailler un signal plus riche et neutre plutôt que de corriger un signal plus faible et déjà coloré.
- Enregistrer ses éléments sur de longues séquences pour les faire évoluer. Par exemple, enregistrer un lead sur une dizaine de minutes en le faisant évoluer manuellement au feeling plutôt que de mettre des automatisations.

Votre morceau doit déjà bien sonner avant d'y appliquer tout effet !

Quelques tips techniques

L'arrangement :

Souvent l'étape désignée comme la plus longue et compliquée, elle peut en réalité s'avérer être rapide et simple. Ci-dessous quelques conseils :

- Un enregistrement de vos éléments via de longues séquences évolutives vous guidera dans l'arrangement.
- Essayez d'arranger tous les morceaux que vous commencez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
- Inspirez vous des morceaux de vos artistes préférés. Beaucoup de morceaux faits par vos artistes préférés sont d'abord testés en club avant de sortir. Les arrangements sont donc très souvent réalisés grâce à leur expérience de la scène.
- Le mode arrangement d'ableton ne doit servir que pour l'arrangement ! Créer son morceau dans le mode arrangement pousse au découpage et complique l'arrangement en le rendant trop prévisible et peu spontané.

Quelques tips techniques

Le mixage :

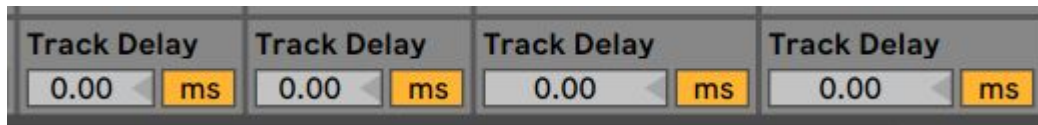
Il ne s'agit pas ici d'aborder ce sujet qui nécessiterait plusieurs masterclass dédiées, mais seulement d'évoquer quelques points essentiels pour déjà obtenir un rendu sonore de qualité sur vos morceaux :

- L'égalisation est la clé ! **Voyez l'EQ comme un instrument créatif à part entière.** Il peut dans beaucoup de cas constituer le seul effet de votre piste audio.
- Chaque élément doit avoir sa place ! Un morceau c'est comme un millefeuille, la place de chaque élément dans le spectre de fréquences est primordial. Elle s'obtient là aussi grâce à l'EQ mais aussi avec les panoramiques et le **track delay**.
- Un bon morceau est un morceau qui respire ! Les compresseurs doivent être utilisés subtilement et seulement dans un but précis. **Tout ce qui se situe en dessous de 120hz doit être en mono.**
- L'ordre de la chaîne d'effets est important. Par exemple, un delay placé avant un compresseur ne donne pas le même résultat s'il vient se placer après.
- Utiliser plusieurs reverb en piste de retour selon les éléments à traiter. Un pad ne nécessite pas le même traitement de reverb qu'un Hi Hat. **Placer les reverbs en piste de retour n'influe pas sur le signal audio de base d'un élément.**

Quelques tips techniques

Le track delay :

Élément souvent méconnu, il s'avère pourtant être un précieux outil dans la spatialisation des éléments d'un morceau. En effet, il influe sur le départ de lecture de sa piste ce qui permettra de placer un élément au-dessus ou en dessous d'un autre dans la stéréo.

Position des éléments dans le spectre de fréquences

	20-60hz SUB BASS	60-200hz BASS	200-600hz LOW MIDS	600-3khz MIDS	3-8khz HIGH MIDS	8-20khz HIGHS
Kick	Sub	Punch	Résonance	Attack	Click	
Bass	Sub	présence	brillance			
Drones pads			présence	profondeur	brillance	
Leads		présence	corps	impact	brillance	
Percs		punch	présence	groove	click/Brillance	
Hats				densité	présence	brillance

Analyse d'un morceau

vardaemusic@gmail.com