

Programme de formation
Production musicale avec KOMplete de Native Instruments

Objectifs pédagogiques :

Cette formation permettra de maîtriser la suite musicale de Native Instruments Komplete pour la composition, l'arrangement, la production musicale et le mixage. Cela permettra au participant de devenir autonome dans l'environnement du home-studio, d'acquérir les fondements méthodologiques, d'apporter les connaissances pratiques, théoriques et techniques nécessaires à la bonne réalisation des différentes étapes d'un projet professionnel de création musicale.

Compétences visées :

- Devenir opérationnel sur Komplete
- Configurer et gérer l'installation, les mises à jour, la gestion de stockage des volumes, les banques de sons et les programmes de KOMplete
- Améliorer son workflow et accélérer le processus de travail
- Savoir créer et utiliser les templates
- Utiliser des instruments virtuels natifs et externes
- Intégrer les techniques d'édition avancées Audio et Midi
- Gérer les outils avancés de production musicale
- Comprendre et utiliser les plug-ins embarqués
- Analyse de style, la composition, la structure et les transitions
- Acquérir une méthodologie de travail afin d'optimiser la qualité de ses productions en home-studio
- Utiliser et assigner le master out
- Piloter la console de mixage et son routing
- Gérer les groupes de pistes et les voies d'effets FX
- Définir et attribuer un code couleur
- Utiliser les outils d'automation pour faire vivre le son
- Optimiser la qualité de son mixage avec les pré-réglages
- Exporter sa production musicale et archiver

Pré-Requis

Avoir une connaissance utilisateur de son logiciel MAO, posséder la suite Komplete avoir une pratique instrumentale et/ou une connaissance de la musique, motivation spécifique et/ou projet d'évolution vers la production musicale.

Entrée validée sur entretien individuel après complétion du questionnaire de positionnement.

Public Concerné

Musicien, mixer, compositeur, dj, artiste, réalisateur, créateur sonore, assistant son, intermittent, auteur sound designer, enseignant souhaitant se perfectionner à la composition par mao et la production de musique en home-studio.

Validation

Évaluation du participant par application des techniques apprises au cours de la formation et évaluation des objectifs professionnels visés, bilan de formation.

Délivrance d'un certificat de compétences.

Durée

35 heures sur 5 jours ou 70 heures sur 10 jours ou 105 heures sur 15 jours :
Journée de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Calendrier

Session : à définir

Effectif

Nombre maximum de participant : 3 participants

Coût pédagogique

5 jours : à partir de 1600€ net (organisme exonéré de T.V.A.)

Le Programme détaillé

Komplete de Native Instruments

Installation, enregistrement des produits Natives
Installation Native Access
Mise à jour

Configurer la gestion des stockages des volumes, des banques de sons et des programmes.
Installation et réglages du clavier Komplete

Le tour du propriétaire :

Comprendre l'utilisation des différentes sections des sons
Configuration Audio et Midi
Maîtriser l'interface
Komplete Kontrol / Kontakt, préférences audio, midi
Gestion des bibliothèques, de l'interface
Le browser, les presets, la table de mixage.
Composer et produire ses productions à partir des contrôleurs de Native Instruments : Clavier maitres, Komplete Kontrol, Maschine MK3

Les Différentes sections des sons :

- Orchestraux et Cinématiques :
- Stradivari violon, Straylight, Symphony series, Action strings, Evolve, Kinetic....
- Synthétiseurs :
- Apprentissage des bases de la synthèse, oscillateurs, filtres, enveloppes, modulation
- Massive X, Super 8, Absynth 5, Reaktor, Razor, Skanner xt....
- Instruments échantillonnés :
- Session guitarist, The Maverick, Alicia's Keys, West Africa, George Duke Soul Treasures, Lo-Fi Glow....
- Instruments Batterie et Percussions :
- Battery 4, Drumlab, Studio Drummer, Abbey Road, Maschine....
- Les effets : utilisation dans le Daw, kontakt et Komplete kontrol
- La suite Native Instruments intègre aussi plusieurs plugins d'effets pouvant faire face à toutes les situations de mi
- Guitar Rig, Crush Pack, Molekular, Drive, Eq, Compresseurs, Reverbes, Delays, Transient, Solid Mix Series
- Les expansions : utilisation avec ou sans Maschine

- Sur une composition dirigée, nous travaillerons à l'aide des outils de création intégrés à Komplete et appréhenderont toutes les techniques pour :
- la prise de son, l'enregistrement le traitement du son, les niveaux, la production sonore avec la suite de plugins natifs, l'arrangement, et le pré-mixage.
- Utiliser les outils nécessaires à la création, aux arrangements et au pré-mixage d'une œuvre musicale
- Intégrer les raccourcis clavier.
- Piloter la table de mixage du Logiciel, comprendre le Routing interne IO,
- Acquérir les techniques de production musicale, enregistrement, réalisation,
- Apprendre à éditer et corriger ses pistes Audio et/ou Midi :
- Jouer avec les Playbox et les play-series, utiliser la Komplete Kontrol
- Composer avec les expansions de sons, de presets de synth, de boucles et de one-shot

- Piloter les plugins d'instruments acoustiques de KONTAKT 7
- Utiliser et adapter les Key switch dans Kontakt 7 et les différences articulations
- Finaliser sa composition
- Mixer avec les pré-réglages et automatiser ses pistes
- Exporter sa production musicale et archiver

- Optimisation du matériel du participant et personnalisation du programme à la demande.

informations complémentaires (méthodologie,...)

Mise à niveau des connaissances et accompagnement individuel personnalisé.
Cours théoriques, démonstrations, analyses et applications par travaux pratiques.

Modalités Pédagogiques :

Le matin, exposition des points abordés dans la journée
Présentations théoriques et techniques puis application par travaux pratiques
En fin de journée, récapitulatif des points abordés
Les autres jours, le matin questions-réponses sur les points vus la veille

Modalités d'évaluation et de suivi

Une feuille de présence est signée par demi-journée chaque jour par les apprenants et le formateur.
En fin de formation, le formateur évalue le degré d'acquisition des points définis dans les objectifs de la formation avec un questionnaire individuel.
L'apprenant évalue à chaud la formation avec un questionnaire en ligne.
L'évaluation à chaud sera transmise au formateur et discuté afin d'améliorer si nécessaire la formation.
L'apprenant recevra une évaluation à froid 1 mois après la formation afin de jauger de l'impact de la formation dans son quotidien.

Moyens Techniques et supports pédagogiques :

La suite Komplete de son choix sera installé et rendue opérationnelle
En visio : un ordinateur personnel équipé d'une webcam avec une connexion internet est indispensable, avoir 2 écrans est plus confortable mais pas obligatoire
Le participant utilisera sa suite de plugins, Vst-i et le matériel d'écoute de son home-studio.
en présentiel :
Le matériel du participant sera utilisé et optimisé pour la production musicale.
Des supports de cours en pdf seront remis aux participants au fur et à mesure des besoins de la formation + un support de synthèse en fin de formation.
Des plugins spécifiques peuvent être proposés au téléchargement si nécessaire.

Modalités d'accès et délai d'accès :

Après avoir complété notre questionnaire de positionnement, vous aurez la garantie de recevoir notre proposition après entretien avec notre spécialiste formation.
Les délais d'accès peuvent varier de 48 heures jusqu'à 30 jours en fonction de l'organisme financeur.

Dispositions Handi-accueil

Audio-Formation apporte une attention particulière et prioritaire à l'accessibilité des personnes en situation de handicap afin de faciliter leur intégration et le suivi pédagogique. Nous adapterons nos formations afin d'offrir un confort de travail optimum.
Si vous êtes en situation de handicap , nous vous invitons à vous rapprocher de notre référente handicap .

Contact :

Patricia Desroches, dirigeante, responsable pédagogique et référente handicap :
info@audio-formation.com

Passerelle, suite de parcours :

A l'issue de ce parcours de formation, vous aurez la possibilité de vous orienter vers 2 blocs de compétences avec une certification de niveau 5 :

- MAO «créer et mixer des musiques à l'aide de logiciel de Mao» RNCP38465BC02
- Mixage, Mastering «Mixer et masteriser des productions musicales» RNCP38465BC04

Equivalence de certification : aucune

Débouchés : compositeur, beatmaker, compositeur multimedia, audiovisuel, film, pub, internet, sound designer, mixeur et/ou ingénieur.e du son, technicien.ne du son, assistant.e son, régisseur.e son

(Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur d'engagement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis)
Organisme exonéré de T.V.A

programme mis à jour en janvier 2024