

Classe de maître

Démystifier l'optimisation numérique

avec Mario Gauthier

L'optimisation numérique - nommée généralement *mastering* - est un procédé technique et créatif permettant d'améliorer et de mettre aux « normes de l'industrie » le son d'une production audio. Sa mise en pratique implique l'utilisation de divers procédés numériques réalisés à l'aide de logiciels ou de plug-ins, tels que la compression et l'égalisation. L'atelier se veut une initiation théorique et pratique traitant des principales modalités techniques et perceptives rattachées à cette méthode. Davantage qu'un traitement de finition, l'optimisation numérique peut être abordée tel un processus réfléchi et intrinsèque à la production d'une œuvre.

Bloc 1 - Théorie : l'acoustique, le son numérisé, les logiciels protagonistes

Bloc 2 - Mise en pratique sommaire : le spectre sonore, le logiciel Reaper et les plug-ins, exercice de restauration de signaux

Bloc 3 - Mise en commun : écoute de travaux de participants, commentaires critiques et discussions

Bloc 4 - Projet personnel : travail individuel et écoute en studio des projets

Coût : 150\$

Nombre de participants : 10

Durée : 14 heures

Horaire : Samedi 26 janvier et dimanche 27 janvier - 9h à 17 h

Biographie du formateur

Mario Gauthier est chercheur indépendant (musiques nouvelles, archivistique, son au cinéma, phonographie) et artiste audio. Après avoir fondé, en 1985, la Société des concerts alternatifs du Québec — aujourd'hui connue sous le nom de Codes d'accès —, Mario Gauthier a été réalisateur à la chaîne culturelle de Radio-Canada jusqu'à sa dissolution en 2002. Au cours de cette période, il a réalisé, tous genres confondus, quelque mille émissions, trois cents concerts de musique électroacoustique, d'art audio ou de musique actuelle, produit une trentaine d'œuvres radiophoniques et réalisé une cinquantaine de disques. Pour l'ensemble de ce travail, il a reçu le prix Opus « Événement médiatique de l'année », qui lui a été décerné par le Conseil québécois de la musique.

Les mercredis initiation

Initiation à l'électronique

avec Nady Larchet

Cette formation propose une introduction à l'art électronique et s'adresse à des artistes qui s'y intéressent, mais qui n'ont pas ou peu de connaissances dans cette discipline. Principalement axé sur les circuits audio, ces rencontres permettront aux participants de démystifier les composantes électroniques, la façon de monter un circuit et comment intégrer des senseurs.

L'objectif est d'apprendre les notions de bases requises pour travailler en électronique et donner une idée de la diversité des outils ainsi que des solutions techniques possible de cette pratique artistique.

Bloc 1 : Qu'est-ce qu'un circuit et qu'est-ce qui le compose ?

Bloc 2 : Monter ses premiers circuits de base : Initiation à la soudure et au montage d'un circuit

Bloc 3 : Initiation à Arduino et aux senseurs

Coût : 80\$

Nombre de participants : 6

Durée : 9 heures (3 x 3 heures)

Horaire : les mercredi 10, 17 et 24 avril - 18h à 21 h

Biographie de la formatrice

Suite à l'obtention de son baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal, Nady Larchet poursuit ses recherches à la maîtrise en arts visuels de l'Université Laval. L'obtention de la bourse René-Richard de maîtrise lui permet d'effectuer ses recherches en résidence au sein du centre d'artistes Avatar. L'art sonore et électronique est omniprésent dans sa pratique depuis plusieurs années dans le cadre d'une démarche qui tourne principalement autour de la question de l'invisible dans le quotidien. Son travail a été présenté dans le cadre de plusieurs expositions collectives, notamment à la Maison de la culture Maisonneuve, à l'Université du Québec à Montréal et à la Maison Lachaine de Sainte-Thérèse de Blainville.

Atelier d'expérimentation

Atelier sans oreille

avec Fred Lebrasseur

Cet atelier ludique s'adresse à des participants ayant déjà mené des expérimentations à l'aide de logiciels sonores. Il invite à aborder le processus de création sous un angle singulier, en privilégiant la spontanéité et le hasard. Comment construire de l'électroacoustique très rapidement, ou encore, comment créer sans nécessairement être à l'écoute de l'œuvre sonore en cours de réalisation ? Lors des ateliers, les participants seront appelés à explorer à l'aide de leurs logiciels sonores de prédilection, selon cette approche qui diffère des méthodes de création conventionnelles. L'atelier propose ainsi plusieurs exercices de création et d'analyse de groupe afin de partager les résultats obtenus. Ce retour sur le travail permet de constater l'inattendu et de mettre en relief les nouveaux éléments obtenus à partir de ces processus de création.

Déroulement

Bloc 1 : Comment modifier des sons et construire avec des éléments audio pour en faire une œuvre spontanée

Bloc 2 : Comment créer sans écouter

Bloc 3 : Comment travailler avec un minimum de matériel sonore

Bloc 4 : Travailler avec des sons sans les écouter

Bloc 5 : Comment faire la trame sonore d'un vidéo sans écouter :

Requis : Ordinateur portable avec logiciel de son et une paire d'écouteurs

Coût : 75\$
Nombre de participants : 12
Durée : 7 heures
Horaire : samedi 20 avril - 9h à 17h

Biographie du formateur

Musicien improvisateur, improvisateur né, bruitiste et artiste multidisciplinaire, Frédéric Lebrasseur a présenté son travail dans plus de 25 pays. Fred est créateur d'univers sonores dynamiques et particuliers au théâtre, au cinéma, au cirque (machine de cirque) en arts visuels et en danse contemporaine. Il a travaillé avec des directeurs tels que Claudie Gagnon, Karine Ledoyen, Gill Champagne, Pierre M. Trudeau et Robert Lepage sur des productions diversifiées. Parallèlement à cela, il a également travaillé au sein d'orchestres de différents styles musicaux dont Ranch-O-Banjo et Interférence Sardines.

Formation pratique

Diffuser ses créations sonores sur le Web avec Ulysse Ruel

Cette formation explore les possibilités des différentes plateformes d'hébergement de contenu audio sur internet. On y apprend aussi comment diffuser en direct sur Internet via les médias sociaux et un serveur de type « shoutcast ». Le formateur y enseigne aussi les bonnes pratiques en promotion et diffusion de contenus sur Internet. La formation s'alimente des idées et projets des artistes présents.

Déroulement

- Explorations de la baladodiffusion et des plateformes de diffusion audio: Soundcloud, Mixcloud, Hearthis.at, Youtube, Vimeo
- Exploration de la diffusion sonore en direct: Facebook, Instagram, le serveur shoutcast et ses applications.
- Courte présentation d'idées ou de projets de la part des participant.e.s
- Échanges sur les idées et projets des participant.e.s en regard des plateformes étudiées
- Les bonnes pratiques en promotion et diffusion de contenus sur Internet

Requis : une connaissance de base du Web
Coût : 60\$
Nombre de participants : 10
Durée : 6 heures
Horaire : samedi 20 avril - 10h à 17h

Biographie du formateur

Après des études collégiales en intégration multimédia et universitaires en histoire puis en arts visuels, Ulysse Ruel se spécialise depuis plusieurs années dans le développement la promotion Web auprès des artistes et des organismes culturels de la grande région de Québec. Il travaille en marketing sur les médias sociaux, en production et diffusion de contenu numérique ainsi qu'à la mise sur pied de stratégies numériques pour le milieu culturel.

Les mercredis initiation

Initiation à l'enregistrement sonore avec Nathalie LeBlanc

Cette formation propose une introduction à l'art audio et s'adresse à des artistes qui s'y intéressent, mais qui n'ont pas ou peu de connaissances dans cette discipline. À l'aide d'exemples et de démonstrations, les formations permettront aux participants de démystifier l'usage des microphones, d'un enregistreur portable, d'un logiciel audio. La formation vise à familiariser les participants pour démarrer une session d'enregistrement en évitant les erreurs techniques.

L'objectif est d'apprendre les notions de bases requises pour travailler le son et donner une idée de la diversité des outils et des solutions techniques possible de cette pratique artistique.

Bloc 1 : Les microphones

Bloc 2 : Les enregistreurs

Bloc 3 : Logiciel de son et plug-in

Coût : 80\$

Nombre de participants : 6

Durée : 9 heures (3 x 3 heures)

Horaire : les mercredi 15, 22 et 29 mai - 18h à 21 h

Biographie de la formatrice

Nathalie LeBlanc détient une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval. Ses vidéos ont fait partie de plusieurs expositions collectives à Québec, Montréal et Toronto. Elle est récipiendaire de la bourse AFDU Québec en arts visuels (2015), de la bourse Hydro-Québec en arts visuels (2015) et d'une bourse de création de Première Ovation (2016). Elle participa à *Espaces en pratique*, résidence de création à l'Oeil de Poisson et Vu photo (2017). Dans la dernière année, elle reçoit une bourse de création de Première Ovation - arts multi et participe à *Sortie de pièces*, une exposition collective autodiffusée. Elle occupe le poste de responsable du soutien technique et artistique à Avatar depuis 2015.

Les sons au bureau avec Nathalie LeBlanc

Les sons au bureau est un laboratoire d'exploration qui invite les participants à parcourir les locaux d'Avatar, microphones à la main, pour en enregistrer les bruits environnants : souffle de la porte, roulement de l'imprimante, écoulement de la machine à café. L'objectif est d'expérimenter différentes techniques de captations pour aiguïser notre sens de l'écoute. Au terme de cet atelier, Avatar souhaite produire un répertoire audio évoquant l'identité sonore de ses lieux.

Cet atelier se veut un prétexte pour traiter des notions théoriques et techniques reliés au son à même la pratique. Le laboratoire s'adresse aux artistes qui souhaitent approfondir leur compétence de base en enregistrement sonore ou pour expérimenter la vaste gamme d'équipements professionnels d'Avatar.

Les participants sont également encouragés à apporter leur propre appareil afin de diversifier les types de captations, sans restriction du téléphone cellulaire, à l'enregistreur cassette ou à l'enregistreur portable numérique.

Coût : 80\$

Nombre de participants : 6

Durée : 10 heures

Horaire : Vendredi 14 décembre : formule 5 à 7, samedi 15 décembre : 9h30 à 16h30 et dimanche 16 décembre : 10h à 12h

Biographie de la formatrice

Nathalie LeBlanc détient une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval. Ses vidéos ont fait partie de plusieurs expositions collectives à Québec, Montréal et Toronto. Elle est récipiendaire de la bourse AFDU Québec en arts visuels (2015), de la bourse Hydro-Québec en arts visuels (2015) et d'une bourse de création de Première Ovation (2016). Elle participa à *Espaces en pratique*, résidence de création à l'Oeil de poisson et Vu photo (2017). Dans la dernière année, elle reçoit une bourse de création de Première Ovation - arts multi et participe à *Sortie de pièces*, une exposition collective autodiffusée. Elle occupe le poste de responsable du soutien technique et artistique à Avatar depuis 2015.