

Avant-propos

Bienvenue dans cet ouvrage dédié à la production musicale sur Macintosh. GarageBand est une application bien connue des musiciens et livrée en standard avec un ordinateur Apple. On le retrouve également vendu avec la suite logicielle iLife destinée au grand public, où il tient une place à part. Si Apple, au fil des versions, a tantôt essayé d'en faire un compagnon d'iMovie ou d'iDVD, voire un outil dévoué à la création de podcasts, il ne faut pas s'y tromper : ce logiciel est avant tout destiné à produire de la musique, et rien d'autre ! Dans ce cadre, il fait merveille ! Aussi, GarageBand '09 (qui est la cinquième version commercialisée) est à présent un produit mature, dispensant à la fois des cours d'initiation musicale et proposant tous les outils nécessaires pour produire votre première chanson. Ce n'est ni un hasard ni uniquement un phénomène de mode qui pousse aujourd'hui nombre d'artistes à recourir à ce logiciel pour la composition et l'enregistrement de premières maquettes.

À SAVOIR **Quels artistes composent avec GarageBand?**

Voici un court florilège d'artistes réalisant leurs maquettes avec GarageBand : Kings of Leon, Noel Gallagher (Oasis), Panic! At the Disco, Donald Fagen (Steely Dan)... La liste est loin d'être exhaustive !

La philosophie de cet ouvrage

Bien qu'il soit écrit GarageBand sur la couverture, ce livre n'en constitue pas pour autant une notice explicative. D'une part, le logiciel est d'une

prise en main facile : même un élève d'école primaire de troisième cycle se saisit aisément des fonctions de base ! D'autre part, la documentation électronique jointe au logiciel (et accessible depuis le menu *Aide*) répondra sans coup férir à d'éventuelles interrogations, si vous êtes déjà familier de l'outil informatique. C'est également sans compter sur le bouleversement induit par Internet et le nombre de didacticiels proposés à titre gracieux, qu'ils soient directement accessibles sur le site d'Apple, ou par le biais de blogs ou forums spécialisés.

INTERNET **Didacticiels et forums de discussions sur GarageBand**

Le site d'Apple propose en anglais une série de didacticiels

▶ <http://www.apple.com/fr/ilife/tutorials/#garageband>

ainsi qu'un forum de discussion

▶ <http://discussions.apple.com/forum.jspa?forumID=1308>

En français, vous trouverez la série humoristique *GarageBand Attitude*

▶ <http://www.dailymotion.com/pectines>

ainsi que le nouveau podcast *On The Rocks* que j'anime depuis plusieurs années.

▶ <http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=120665664>

Le forum du site spécialisé MacMusic.org propose également une section dédiée à GarageBand.

▶ <http://en.440forums.com/forums/lofiversion/index.php/f51.html>

Les guitaristes utilisateurs du logiciel pourront partager leurs expériences sur le forum de Mac&Guitare.

▶ <http://www.macdan.org/forum>

C'est pourquoi l'approche choisie se devait d'être radicalement différente. Cet ouvrage s'attache donc à faire découvrir la composition et la production discographique à travers l'outil qu'est GarageBand, du point de vue du musicien. Vous trouverez au fur et à mesure des pages, des méthodes de travail, des conseils plus généraux et des astuces personnelles inédites pour créer et enregistrer les meilleurs morceaux qui soient, c'est-à-dire, les vôtres ! Oui, GarageBand peut se substituer à nombre de programmes plus complets, pour peu que l'on travaille avec rigueur. Si vous n'êtes pas encore utilisateur du logiciel, ou bien que vous en utilisez déjà un autre, nombre d'informations données dans le livre sont facilement transposables, et peuvent constituer autant de pistes de réflexion pour la pratique de votre art.

Ce n'est pas tant la recherche de la recette miracle qui transformera votre chanson en un succès planétaire, mais le chemin que vous prenez pour l'accomplir. En somme, ce qu'il faut en retenir, Steve Jobs l'a admirablement résumé lors de son discours en 2005 devant les étudiants de Stanford (<http://news-service.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html>) : « On ne peut pas prévoir l'incidence qu'auront certains événements dans le futur ; c'est après coup seulement qu'apparaissent les liens. Vous pouvez seulement espérer qu'ils joueront un rôle dans votre avenir. L'essentiel est de croire en quelque chose — votre intuition, votre destin, votre expérience, votre karma, ou ce que vous voulez. Cette approche ne m'a jamais fait défaut, et a fait toute la différence dans ma vie. »

À qui s'adresse le livre ?

Ce livre s'adresse à tous les passionnés de musique qui désirent créer et enregistrer leurs propres œuvres :

- Les musiciens autodidactes y trouveront des clés pour s'initier au langage musical ainsi qu'aux techniques de production discographique.
- Les groupes de musique amateurs (Rock, Rap et musiques électroniques) y découvriront une vision globale des problématiques liées à l'enregistrement ainsi que des méthodes de travail éprouvées.
- Quant aux musiciens les plus aguerris, ils verront comment repousser les limites du logiciel et atteindre une production aboutie et de qualité.

Que trouve-t-on dans cet ouvrage ?

Le découpage du livre suit la logique de réalisation d'une œuvre musicale enregistrée, de la recherche des premières idées jusqu'à la finalisation. Il ne s'agit pas d'un exposé théorique, mais d'un guide de survie pour le compositeur en herbe. De ce fait, vous trouverez des recettes prêtes à l'emploi, tenant compte des contraintes budgétaires liées à la pratique amateur. Y est également consigné ce qui constitue la clef de voûte de la composition : le fonctionnement du langage musical.

- Les chapitres 1 et 2 se consacrent au choix du matériel pour la constitution de son home studio, ainsi qu'à l'installation de GarageBand.
- Le chapitre 3 se destine aux compositeurs néophytes souhaitant élaborer leur premier morceau sans avoir à apprendre le solfège. C'est aussi l'occasion de comprendre l'importance de l'orchestration.
- Les chapitres 4 et 5 permettent de réviser les notions fondamentales de théorie de la musique, car pour partie, elles portent en elles la clef du succès de vos futures compositions.
- Le chapitre 6 concerne la phase préparatoire à l'enregistrement, c'est-à-dire comment préparer son projet GarageBand afin d'être toujours opérationnel, à n'importe quel moment de la journée.
- Le chapitre 7 vous donne des conseils pour bien préparer votre enregistrement et concrétiser vos idées musicales. Pour ne pas vous abandonner à votre sort et tenir compte de vos contraintes de budget, nous avons pris le parti de consigner des recettes de prise de son simples à réaliser et avec du matériel premier prix.
- Les chapitres 8 et 9 expliquent les notions essentielles à observer pour réaliser un mixage de qualité.
- Le chapitre 10 résume les options à votre disposition pour finaliser votre enregistrement depuis GarageBand.
- Le chapitre 11 comporte nombre de trucs et astuces pour dépasser les limites du logiciel.
- Le chapitre 12 vous propose une méthode de travail alternative, s'éloignant des techniques traditionnelles exposées tout au long de l'ouvrage.
- Quant à l'annexe, elle regroupe les raccourcis clavier ainsi que des notions techniques complémentaires.

Remerciements

Pour clore cet avant-propos, je tiens à remercier chaleureusement les personnes suivantes :

Sandrine Paniel qui m'a accompagné tout au long de ce projet, Muriel Shan Sei Fan ainsi que toute l'équipe des éditions Eyrolles pour leur confiance, Lysiane ma formidable épouse pour ses conseils avisés, Chloé Lehmann sans qui les illustrations de chapitre n'auraient pas eu le même cachet.

Bonne lecture à tous, et que ce livre vous permette de débrider votre force créatrice !

David A. Mary