

Professionnalisation aux techniques du son : enregistrement, mixage et mastering

Cette formation vise à accompagner les artistes, techniciens et intermittents du spectacle dans la maîtrise complète de la chaîne de production sonore, de la captation à la finalisation d'un projet musical.

À travers des mises en pratique en studio et en home-studio, les participants apprennent à enregistrer, mixer et masteriser leurs créations tout en développant une compréhension globale du business de la musique et des droits associés.

L'approche alterne théorie, cas pratiques et accompagnement personnalisé afin de permettre à chaque stagiaire de devenir autonome dans la production et la valorisation de ses projets musicaux.

Durée: 160.00 heures (20.00 jours)

Profils des apprenants

- Artistes, musiciens, ingénieurs du son, techniciens du spectacle vivant souhaitant acquérir ou perfectionner leurs compétences dans les techniques d'enregistrement, de mixage et de mastering en home-studio.

Prérequis

- Avoir une première expérience ou une sensibilité dans le domaine musical (instrumentiste, chanteur, danseur, technicien du son, etc.). Être à l'aise avec l'outil informatique. Disposer d'un ordinateur personnel (PC ou Mac) et, idéalement, d'un casque audio ou d'une carte son pour les exercices pratiques en home-studio. Motivation à développer un projet artistique personnel ou professionnel dans le domaine du son et de la production musicale.

Accessibilité et délais d'accès**Qualité et indicateurs de résultats****Objectifs pédagogiques**

- Comprendre l'environnement professionnel, juridique et économique de l'industrie musicale.
- Identifier et maîtriser les outils techniques du son (matériel, acoustique, logiciels MAO).
- Réaliser des prises de son de qualité professionnelle selon les instruments et contextes.
- Appliquer les techniques de mixage et d'effets pour obtenir un rendu équilibré et créatif.
- Savoir mixer et exporter dans les formats professionnels et à destination des réseaux sociaux

Contenu de la formation

- Semaine 1 – Le Business de la Musique et la stratégie artistique
 - 1- Introduction au business de la musique: Les acteurs du secteur, les circuits économiques. Cartographie de l'industrie musicale.
 - 2- Gagner sa vie avec la musique: Sources de revenus, répartition droits/cachets/streams. Élaboration d'un plan d'action de revenus artistiques.

- 3- Les droits musicaux Droit d'auteur, droits voisins, dépôts SACEM, INPI. Lecture et compréhension d'un contrat de production ou d'édition.
- 4- Développement artistique et vision stratégique Branding, direction artistique, alignement artistique/commercial. Outils de structuration de projet (business model canvas, SWOT, pitch).
- 5 - De l'artistique au business Structurer une idée Trouver des financements Rétroplanning
- Semaine 2 – Découverte du matériel et initiation aux logiciels
 - 1- Introduction à la théorie du son Physique du son : fréquence, amplitude, phase, acoustique. Influence de l'environnement acoustique sur le signal sonore.
 - 2- Matériel d'enregistrement et de production Interface audio, microphones, câblage, préamplis. Installation, connexion et dépannage d'un setup complet.
 - 3- Initiation à Pro Tools Interface, routing, enregistrement, export, raccourcis clavier. Création de templates et automatisation des workflows.
 - 4- Chaîne du signal et théorie du matériel studio Chaîne analogique/numérique, gain staging, diagnostic de panne.
 - 5- Pratique du matériel studio Test microphones, manipulation QCM, pieds de tables
- Semaine 3 – Techniques d'enregistrement
 - 1- Prise de voix Techniques de captation vocale, distance, ambiance, niveaux de gain.
 - 2- Enregistrement mono/stéréo Configurations microphoniques, placements, comparaisons de rendus.
 - 3- Enregistrement batterie et percussions Choix et positionnement des micros, gestion multi-pistes, contrôle de phase
 - 4- Enregistrement guitare et piano Prises acoustiques mono et stéréo, contraintes spécifiques.
 - 5- Effets de dynamique Fonctionnement et usage des compresseurs, gates, limiteurs. Application pratique sur voix et instruments.
- Semaine 4 – Techniques de mixage et mastering
 - 1- Effets temporels (reverb, delay) Rôles, types, réglages et intégration dans un mix.
 - 2- Égalisation (EQ) Principes et traitement fréquentiel sur voix et instruments.
 - 3- Saturation et spatialisation Création de texture sonore, largeur stéréo, profondeur du champ.
 - 4- Étapes du mixage Workflow professionnel : balance, EQ, dynamique, automation.
 - 5- Pré-mastering et mastering Standards de loudness (LUFS, True Peak), chaîne de mastering, export final.

Organisation de la formation

Équipe pédagogique

Formateur professionnel de la musique.

Ressources pédagogiques et techniques

- Documents supports de formation projetés
- Quizz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports durant la formation
- Matériel technique à disposition des stagiaires : Ordinateurs Mac équipé de licences Logic Pro X; Un microphone à condensateur de studio avec son filtre anti-pop; Un préamplificateur micro; Un casque audio professionnel adaptation XLR.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
- Formulaires d'évaluation de la formation

Prix : 8000.00