

Formation Auto-production musicale : Techniques d'enregistrement, prise de son et mixage

Contexte

Dans un environnement musical en constante évolution, la maîtrise de l'auto-production n'est plus seulement une compétence technique : elle est devenue un véritable levier de développement de carrière. Pouvoir enregistrer, mixer et finaliser ses propres productions permet au musicien ou à l'artiste de gagner en **visibilité**, en **crédibilité** et en **employabilité**.

Cette formation est conçue pour répondre à ces enjeux. Elle associe un **socle commun obligatoire** et un **parcours modulable** afin de tenir compte des différences de niveau entre les participants. Chaque parcours est personnalisé à partir d'une **étude de besoins** et d'un **test de positionnement initial**. Les modules sont choisis en fonction du profil artistique et du niveau technique de départ : un chanteur peu expérimenté en prise de son n'aura pas le même parcours qu'un pianiste déjà très compétent en studio.

L'objectif final est que le stagiaire sache produire un enregistrement qualitatif et fiable en conditions professionnelles tout en consolidant des compétences transférables dans la durée.

Profils des stagiaires

- Intermittents du spectacle, musiciens, chanteurs ou producteurs
- Artistes Auteurs

Prérequis

- Avoir déjà expérimenté l'enregistrement en auto-production
- Connaître les bases d'un Home Studio
- Maîtriser le français écrit et oral

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

1. Configurer et exploiter une chaîne du son adaptée à leur pratique.
2. Réaliser la captation sonore d'un instrument, d'une voix ou d'un ensemble
3. Comparer et corriger des prises de son à partir d'une écoute critique.
4. Organiser et conduire un processus complet d'auto-production.
5. Finaliser, présenter et argumenter un projet individuel ou collectif (titre ou EP).

Contenu de la formation (64h)

I - Socle commun – Bases techniques et acoustiques - Rappels (8h, obligatoires)

- Identifier l'évolution des techniques d'enregistrement et leurs applications
- Décrire la physiologie de l'écoute et les bases acoustiques
- Mettre en place une chaîne du son (micros, préamplis, convertisseurs, interfaces)
- Mettre en œuvre des techniques de captation simples (proximité, ambiance, stéréo)
- Appliquer les bases du mixage et du mastering

II - Modules de spécialité (au choix, 8h)

Voix & chant (8h)

- Placer les micros
- Appliquer un traitement EQ / compression / de-esser
- Enrichir l'identité sonore avec des effets

Rap & spoken word (8h)

- Enregistrer le flow
- Doubler les voix
- Appliquer des techniques de mix urbain (impact, intelligibilité)

- Batterie & percussions (8h)**
 - Installer et calibrer un dispositif multi-micros
 - Gérer la phase et la diaphonie
 - Appliquer la compression parallèle

- Guitares & basses (8h)**
 - Réaliser une prise DI vs ampli
 - Réamplifier
 - Équilibrer le spectre grave et spatialiser

- Claviers acoustiques (8h)**
 - Capturer un piano droit ou à queue
 - Positionner un couple stéréo
 - Gérer la dynamique

- Synthés & MAO (8h)**
 - Intégrer du hardware et du software
 - Programmer en MIDI
 - Construire des layers sonores

- Musiciens d'orchestre (8h)**
 - Mettre en œuvre une captation d'ensemble (cordes, vents, cuivres)
 - Utiliser un couple stéréo adapté
 - Mettre en place un Decca Tree

III - Modules d'approfondissement technique (au choix, 16h)

- Mixage fondamental (16h)**
 - Équilibrer les fréquences
 - Appliquer compression et spatialisation

- Mixage avancé (16h)**
 - Automatiser les paramètres
 - Utiliser le side-chain et les multibandes
 - Exploiter les effets créatifs

- Mastering (16h)**
 - Mettre en œuvre une compression multibande
 - Corriger finement les fréquences
 - Maximiser pour le streaming

- Sound design (16h)**
 - Créer des sons
 - Manipuler des effets (FX)

Sampler et transformer des sources

- Production hybride (16h)**
 - Combiner prises acoustiques et éléments électroniques
 - Organiser un workflow hybride
 - Harmoniser les différentes sources

- Workflow professionnel (16h)**
 - Organiser les sessions DAW
 - Créer et utiliser des templates
 - Gérer un projet de production de bout en bout

IV - Modules pratiques en studio (au choix, 16h ou 32h)

- Enregistrement voix (16h)**
 - Installer le setup de prise de son
 - Choisir et positionner les micros adaptés
 - Accompagner et diriger l'artiste lors de la session
- Enregistrement instruments acoustiques (16h)**
 - Capturer guitares, pianos et cordes
 - Adapter les techniques micro selon l'instrument
 - Vérifier et ajuster la qualité des prises
- Enregistrement batterie / percussions (16h)**
 - Déployer un dispositif multi-micros complet
 - Calibrer les niveaux et gérer la phase
 - Réaliser des enregistrements multi-pistes cohérents
 - Déployer et explorer des dispositifs alternatifs
 - Ecoute comparative des différents dispositifs
 - Déterminer et choisir le dispositif le plus adapté au projet artistique
- Mixage personnalisé (16h)**
 - Préparer et vérifier les éléments pour monter la session de mixage
 - Configurer le logiciel, importer les données et paramétrer la session
 - Mixer un projet apporté par le stagiaire
 - Appliquer corrections et traitements adaptés
 - Spatialiser et équilibrer le rendu final
 - Ecoute comparative des rendus
- Mastering appliqué (16h)**
 - Finaliser les projets produits en formation
 - Contrôler la qualité sonore et le niveau global
 - Exporter dans les formats professionnels et streaming

Projet studio encadré (32h)

- Enregistrer un titre complet en conditions professionnelles
- Déployer un dispositif multi-micros complet adapté au projet artistique
- Mixer collectivement avec accompagnement du formateur
- Masteriser et préparer le projet pour diffusion
- Ecoute comparative des rendus
- Bénéficier d'un suivi ponctuel du formateur

Projet studio autonome (32h)

- Réaliser un projet libre en conditions professionnelles
- Enregistrer un titre complet en conditions professionnelles
- Gérer la session de bout en bout de manière autonome
- Mixer collectivement avec accompagnement du formateur
- Masteriser et préparer le projet pour diffusion
- Ecoute comparative des rendus
- Bénéficier d'un suivi ponctuel du formateur

Organisation de la formation

- Durée : 64h (8 jours de 8h)
- 8h de tronc commun obligatoires + 56h de modules choisis
- Parcours adapté aux profils et aux besoins identifiés en entrée
- Progression de l'encadrement vers l'autonomie

Moyens pédagogiques et techniques

- Studio professionnel équipé (micros, consoles, interfaces, monitoring)
- Ordinateurs avec Logic Pro, Pro Tools, Ableton
- Documents supports projetés et ressources numériques
- Ateliers pratiques individuels et collectifs
- Encadrement personnalisé du formateur

Dispositif de suivi et d'évaluation

- Feuilles de présence et suivi administratif
- QCM et quiz intermédiaires
- Exercices pratiques et retours réflexifs
- Projet final : EP ou titre complet enregistré, mixé et masterisé
- Attestation de compétences délivrée en fin de parcours