

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

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

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 (96h)

Socle commun – Bases techniques et acoustiques - Rappels (32h, 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)
- Pratiquer l'écoute critique et analyser les enregistrements
- Appliquer les bases du mixage et du mastering

Modules de spécialité (au choix, 24h)

☐ **Voix & chant (24h)**

Placer les micros

Appliquer un traitement EQ / compression / de-esser

Enrichir l'identité sonore avec des effets

☐ **Rap & spoken word (24h)**

Enregistrer le flow

Doubler les voix

Appliquer des techniques de mix urbain (impact, intelligibilité)

☐ **Batterie & percussions (24h)**

Installer et calibrer un dispositif multi-micros
Gérer la phase et la diaphonie
Appliquer la compression parallèle

☐ **Guitares & basses (24h)**

Réaliser une prise DI vs ampli
Réamplifier
Équilibrer le spectre grave et spatialiser

☐ **Claviers acoustiques (24h)**

Capturer un piano droit ou à queue
Positionner un couple stéréo
Gérer la dynamique

☐ **Synthés & MAO (24h)**

Intégrer du hardware et du software
Programmer en MIDI
Construire des layers sonores

☐ **Musiciens d'orchestre (24h)**

Mettre en œuvre une captation d'ensemble (cordes, vents, cuivres)
Utiliser un couple stéréo adapté
Mettre en place un Decca Tree

Modules d'approfondissement technique (au choix, 24h ou 40h chacun)

☐ **Mixage fondamental (24h)**

Équilibrer les fréquences
Appliquer compression et spatialisation

☐ **Mixage avancé (24h)**

Automatiser les paramètres
Utiliser le side-chain et les multibandes
Exploiter les effets créatifs

☐ **Mastering (24h)**

Mettre en œuvre une compression multibande
Corriger finement les fréquences
Maximiser pour le streaming

☐ **Sound design (24h)**

- Créer des sons
- Manipuler des effets (FX)
- Sampler et transformer des sources

☐ **Production hybride (40h)**

- Combiner prises acoustiques et éléments électroniques
- Organiser un workflow hybride
- Harmoniser les différentes sources

☐ **Workflow professionnel (24h)**

- Organiser les sessions DAW
- Créer et utiliser des templates
- Gérer un projet de production de bout en bout

Modules pratiques en studio (au choix, 24h ou 40h chacun)

☐ **Enregistrement voix (24h)**

- 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 (24h)**

- Capturer guitares, pianos et cordes
- Adapter les techniques micro selon l'instrument
- Vérifier et ajuster la qualité des prises

☐ **Enregistrement batterie / percussions (40h)**

- 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 (40h)**

- 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 (24h)**

- Finaliser les projets produits en formation
- Contrôler la qualité sonore et le niveau global
- Exporter dans les formats professionnels et streaming

☐ **Projet studio encadré (40h)**

- 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 (40h)**

- 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 : 96h (12 jours de 8h)
- 32h de tronc commun obligatoires + 64h 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