

Enregistrement et mixage audio - maîtriser les fondamentaux pour affirmer ses choix en studio

5
stagiaires

4
jours
en centre

28
heures

1560
€ TTC

Pour que sa musique reflète pleinement sa vision artistique, l'artiste doit maîtriser l'étape finale de production : l'enregistrement et le mixage. Comprendre le fonctionnement du studio, choisir les bons outils et savoir communiquer ses intentions sont essentiels pour conserver le contrôle de son œuvre et collaborer efficacement avec des professionnel·les.

Cette formation accompagne les participant·es dans l'acquisition des compétences nécessaires pour préparer, enregistrer et mixer un projet musical dans un studio professionnel. Les modules combinent écoute analytique, pratique sur le matériel professionnel et apprentissage du vocabulaire technique, incluant micros, compresseurs, consoles, monitors, effets et logiciels de production. L'objectif est de développer l'oreille, apprendre à identifier et choisir les outils adaptés et exprimer clairement ce que l'on souhaite obtenir.

Au-delà de la technique, la formation invite à examiner les dynamiques humaines et les pratiques de l'industrie musicale. Elle s'adresse à toute personne souhaitant développer son projet artistique dans une logique plus juste, solidaire et émancipatrice. On y déconstruit les modèles dominants, on explore des pratiques alternatives et on renforce la confiance dans ses choix artistiques et techniques.

Les espaces d'échange et d'intelligence collective occupent une place centrale dans la formation. Ces moments permettent de partager ses défis, d'échanger des idées et de recevoir des retours constructifs, offrant un cadre stimulant pour nourrir son projet grâce aux expériences et perspectives des autres. Assurée par l'une des formatrices du collectif Les Canut·es, cette formation se déroule dans des espaces bienveillants, inclusifs et non normatifs, où chaque voix est entendue.

Objectifs pédagogiques

Identifier les besoins techniques d'un projet musical et sélectionner les solutions adaptées en studio.

Comprendre la chaîne du son et maîtriser les outils d'enregistrement et de mixage.

Réaliser un enregistrement et un mixage fidèle à son intention artistique.

Communiquer clairement ses choix techniques et artistiques avec un·e ingénieur·e du son et les autres professionnel·les.

Évaluer ses productions et celles des autres en identifiant forces, axes d'amélioration et bonnes pratiques.

Sélectionner le studio et les collaborateurs les plus adaptés au projet.

Affirmer son autonomie et sa posture professionnelle dans le cadre de collaborations en studio.

Public visé

Artistes-interprètes, musiciennes, auteur·rices compositeur·rices, producteur·rices MAO.

Prérequis

Avoir déjà fait une session en studio d'enregistrement et/ou avoir commencé du mixage en home studio.

Être porteur·euse d'un projet musical en développement (scène, enregistrement)

Maîtrise de l'outil informatique et numérique indispensable.

Compétences développées

Compétences techniques :

- Comprendre la chaîne du son et le fonctionnement d'un studio.
- Maîtriser le vocabulaire technique de l'enregistrement et du mixage.
- Savoir configurer et utiliser le matériel d'enregistrement et de mixage (micros, préamplis, convertisseurs, monitoring, DAW, effets).
- Appliquer les techniques fondamentales de mixage (dynamique, spatialisation, équilibre tonal).
- Analyser et évaluer ses productions et celles des autres de manière critique.
- Réaliser un enregistrement et un mixage complet d'une maquette.

Compétences stratégique et relationnelles :

- Choisir le studio et les collaborateurs les plus adaptés à son projet.
- Exprimer ses besoins techniques et artistiques de manière claire et constructive.
- Développer la confiance dans ses choix artistiques et techniques.
- Collaborer efficacement avec un·e ingénieur·e du son et les autres professionnel·les.
- Prendre confiance dans son écoute et ses goûts pour ensuite, être en capacité de faire des choix

Supports pédagogiques fournis : Supports de cours détaillés fournis en format numérique et imprimé. Fiches techniques et mémos mm des procédures essentielles. Enregistrements et stems pour les exercices pratiques. Liste de ressources complémentaires (tutoriels, communautés, événements). Accès temporaire aux logiciels et équipements pour les participant·e·s qui n'en disposent pas

Modalités d'évaluation : Évaluation diagnostique : analyse des besoins et attentes en début de formation. Évaluations formatives tout au long de la formation (exercices pratiques, autoévaluation). Évaluation sommative : réalisation d'un mixage personnel complet. Questionnaire de satisfaction et d'auto-évaluation des acquis

Méthodes techniques & pédagogiques

Méthodes pédagogiques mobilisées

- Approche expérientielle et pratique : alternance d'apports théoriques, démonstrations et exercices sur matériel professionnel.
- Mises en situation professionnelle : études de cas, jeux de rôle et réalisation d'un mixage complet pour mettre en pratique les compétences acquises.
- Travail collaboratif et échanges entre pairs : co-développement, retours collectifs et partage de bonnes pratiques pour stimuler l'intelligence collective.
- Accompagnement individualisé : retours personnalisés et conseils sur la posture technique et artistique.

L'esprit des Canuts : écoute bienveillante et cadre sécurisé

Aborder les discriminations et les violences peut susciter de vives émotions et amener le partage d'expériences difficiles. Nos formatrices sont formées pour créer des cercles de parole sécurisés, tout en maintenant le cadre et le fil conducteur de la formation.

Modalités de la formation

Certification : Formation conforme aux critères Qualiopi

Inscription

Sur notre site internet : emil-training.eu

III Ableton Certified Training Center

Le collectif Les Canutes et la formatrice

Depuis 2022, Les Canutes accompagnent les musicien·nes femmes cis, trans et non-binaires de Rhône-Alpes pour qu'iels développent leur projet artistique avec confiance et autonomie. Soutenu par le CNM, le collectif propose un accompagnement sur-mesure, adapté aux artistes en début de parcours comme à ceux plus expérimentés. Trois temps forts rythment cette démarche : des ateliers collectifs pour monter en compétence, des résidences immersives pour créer en collectif, des rencontres professionnelles pour explorer les réalités du secteur musical.

Issues du secteur des musiques actuelles, les formatrices s'engagent à créer des espaces d'apprentissage, d'écoute et de transmission à la fois bienveillants et égalitaires. Elles veillent à ce que chaque artiste évolue dans un cadre respectueux et sécurisé, notamment pour aborder des récits sensibles.

Céline Frezza Ingénieure du son

Ingénieure du son depuis 2002, Céline Frezza fait partie des rares femmes de sa génération à avoir façonné le paysage sonore de la musique électronique et urbaine française. Directrice artistique du label Jarring Effects et responsable du studio Rumble Inn depuis plus de vingt ans, elle a mixé plus de 200 albums éclectiques, du hip-hop à l'électro en passant par la bass music et le dub.

Sa signature sonore se reconnaît dans sa capacité unique à fusionner genres musicaux et techniques électroniques, créant des univers sonores où les basses profondes et les textures électroniques subliment chaque projet. Elle a notamment collaboré avec Sayyid (Anti Pop Consortium), Grems, Luke Vibert, Blu Rum 13, Ben Sharpa, Les Mamans du Congo et Zar Elektrik.

Musicienne elle-même, Céline a composé pendant plusieurs années au sein du projet Erztatz, avant de développer ses propres créations. Elle produit aujourd'hui des artistes hip-hop et chanson sous ce même nom, tout en explorant de nouveaux territoires avec Zéline, son projet solo mêlant musique électronique et yoga.

Parallèlement à son travail en studio, elle assure la conception sonore complète (field recording, montage et mixage) de la série documentaire World Wide Effects et a créé le spectacle de poésie féministe Puissantes avec le musicien Schvédranne.

Toujours en quête d'évolution technique et artistique, Céline Frezza continue de repousser les frontières du son, alliant expertise technique et sensibilité artistique au service de chaque projet.

Le programme (en résumé)

jour 1

Maîtriser son environnement technique

- Développer son écoute analytique et affiner son référentiel auditif.
- Comprendre la chaîne du son de l'enregistrement du micro à l'enregistreur.
- Identifier les freins techniques et mentaux et apprendre à les dépasser.
- Communiquer ses besoins et intentions de manière claire et constructive.
- Se familiariser avec les environnements professionnels et adopter une posture proactive.

jour 2

Appliquer les techniques fondamentales d'enregistrement et de mixage

- Découvrir le studio professionnel et comprendre son fonctionnement.
- Approfondir la chaîne du son et les notions de traitement dynamique et tonalité (EQ, compresseurs, inserts, bus).
- Identifier ses compétences actuelles et renforcer sa confiance technique.
- Exprimer ses besoins et attentes de façon constructive dans le processus créatif.

jour 3

Maîtriser la spatialisation et les effets avancés

- Utiliser la spatialisation comme outil créatif (panoramique, réverbères, effets).
- Compléter la chaîne du son avec les auxiliaires et intégrer les effets temporels et de modulation.
- Appliquer des effets artistiques pour structurer un mix cohérent.
- Développer une méthodologie structurée pour le mixage et affirmer ses choix techniques.

jour 4

Développer son autonomie et sa signature sonore

- Explorer et analyser les codes esthétiques des différents styles musicaux.
- Réaliser un mixage complet d'un titre de son choix en appliquant les techniques apprises.
- Effectuer un auto-diagnostic pour identifier forces et axes d'amélioration.
- Comparer son mix à un titre référentiel pour évaluer les progrès.
- Affirmer sa posture professionnelle et poser des limites dans le cadre de collaborations studio.