collective les canutes

emil EUROPEAN MUSIC INDUSTRY LECTURES

Des formations qualifiantes pour les artistes et professionnel.les des musiques actuelles, axées sur l'inclusivité, l'équité et la déconstruction des biais systémiques.

Réussir sa maquette

Maîtriser les bases de l'enregistrement et du mixage pour optimiser sa pré-production et mieux communiquer en studio.

Cette formation s'adresse aux musicien·ne·s qui souhaitent bien préparer leur passage en studio professionnel et être capables d'exprimer clairement leurs choix et leurs besoins.

Elle leur permet d'acquérir les bases de l'enregistrement et du mixage pour construire des maquettes claires et fidèles à leurs intentions artistiques, tout en développant une compréhension du vocabulaire et des principaux outils utilisés en studio professionnel (DAW, compresseurs, égaliseurs, etc.).

L'objectif est de donner aux musicien·ne·s les clés pour comprendre ce qui se joue techniquement, préciser leurs besoins et faire des choix éclairés. Une maquette bien préparée et un langage commun avec l'ingénieur·e du son facilitent les échanges et permettent de construire une collaboration basée sur la confiance.

La formation vise ainsi à permettre aux participant·e·s de mieux comprendre ce qui se passe en studio, d'affirmer leurs choix artistiques et de participer pleinement aux décisions qui concernent leur musique.

Une attention particulière est portée aux obstacles systémiques pouvant freiner certain·e·s artistes dans leur parcours, avec pour objectif de déconstruire les biais et de proposer des approches plus inclusives et émancipatrices.

Assurée par une formatrice du collectif Les Canut·e·s, cette formation se déroule dans des espaces bienveillants, inclusifs et non normatifs, où chaque voix est entendue.

35 heures

5 jours

4 stagiaires

2100 €TTC

Finançable Afdas et France Travail

Contact

melina@lescanutes.fr
07 86 13 80 59
lescanutes.fr

Objectifs Pédagogiques

À l'issue de cette formation, les participant·e·s seront en mesure de :

- Analyser les besoins techniques d'un projet d'enregistrement audio.
- Configurer et utiliser correctement l'équipement d'enregistrement adapté à différents contextes.
- Appliquer les techniques fondamentales de mixage audio.
- Réaliser un enregistrement et un mixage complet d'une pré-production.
- Développer un regard critique et constructif sur leurs productions et celles des autres.
- Affirmer son autonomie et sa posture professionnelle dans le cadre de collaborations en studio.

Public visé

Artistes-interprètes, musicien·ne·s, auteur·rices, compositeur·rices, producteur·ric·e·s 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.
- Posséder un outil informatique et un logiciel de son type ableton, reaper ou logic.
- Avoir un projet concret de maquette

Compétences développées

Compétences techniques :

- Connaitre la chaine du son
- Connaître le vocabulaire technique employé en studio d'enregistrement
- Savoir enregistrer et mixer sa pré production
- Savoir écouter les sessions de mixage et travailler avec l'ingénieur du son
- Savoir choisir son matériel d'enregistrement et de mixage home studio
- Savoir enregistrer et mixer ses pré productions

Compétences stratégiques :

- Savoir choisir le bonne personne avec qui on a envie de travailler (esthétique, posture)
- Savoir choisir le bon studio qui correspond aux besoins de son projet (prises acoustiques, etc)
- Savoir exprimer ses besoins techniques sans complexe et dans un esprit de coopération.
- Prendre confiance dans son écoute et ses goûts pour ensuite, être en capacité de faire des choix

Modalités de formation

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.

Certification :
Formation conforme aux critères Qualiopi

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

Programme détaillé

Jour 1

S’approprier son environnement technique

- Création d’un espace de travail sécurisant, partage des parcours et identification des attentes, freins et enjeux de légitimité.
- Analyser les morceaux personnels et de référence pour développer un vocabulaire d’écoute et d’analyse sonore.
- Découvrir la chaîne du son et l’environnement professionnel : microphones, préamplis, interfaces, DAW, acoustique et choix du matériel.

Jour 2

Enregistrer sa maquette en studio

- Découvrir le studio professionnel Rumble Inn, son acoustique et son matériel.
- Enregistrer les instruments et/ou voix nécessaires à sa maquette, avec tests, réglages et re-recordings si nécessaire.
- Écouter et analyser les prises pour développer son oreille critique et sa confiance dans un environnement technique professionnel.

Jour 3

Fondamentaux du mixage

- Comprendre les principes du mixage, la chaîne du signal, les inserts et les bus à travers une approche concrète.
- Expérimenter les principaux outils de traitement : compression, égalisation, de-esser et traitements dynamiques.
- Découvrir un workflow de mixage complet, pratiquer sur des stems et apprendre à formuler et recevoir un feedback constructif.

Programme détaillé

Jour 4

Spatialisation, effets et codes esthétiques

- Utiliser la spatialisation et les auxiliaires comme outils créatifs : profondeur, largeur, réverbération et cartographie sonore.
- Explorer les effets temporels et de modulation (delay, chorus, flanger, saturation, pitch-shifter, autotune, vocoder) et leur intégration artistique.
- Travailler les automations et les codes esthétiques des différents styles musicaux pour développer une signature sonore personnelle.

Jour 5

Finalisation et restitution

- Réaliser le mixage final de sa maquette en autonomie, en mobilisant les techniques apprises pendant la semaine.
- Réécouter et comparer le mix final avec le morceau de référence analysé au Jour 1.
- Présenter son travail, expliciter ses intentions artistiques et faire le bilan des apprentissages et des stratégies pour gagner en autonomie.

Les Canut^e^s
et ses formatrices

Collectif Les Canut^e^s

Depuis 2022, Les Canut^e^s accompagnent les musicien^ne^s femmes cis, trans et non-binaires de la région lyonnaise dans le développement de leur projet artistique.

Et parce qu'accompagner des artistes, c'est aussi agir sur l'environnement dans lequel iels évoluent, Les Canut^e^s interviennent aujourd'hui auprès des professionnel·le·s du secteur culturel pour faire évoluer leurs postures et leurs pratiques. À travers des formations et des temps de sensibilisation, le collectif contribue aujourd'hui à faire émerger et soutenir des initiatives en faveur de l'égalité partout en France.

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

Céline Frezza

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 Erzatz, 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.

Informations pratiques

Accessibilité

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Un référent handicap est disponible pour étudier les possibilités d'adaptation des modalités pédagogiques, techniques ou organisationnelles afin de permettre la participation de tous et toutes dans les meilleures conditions.

Adaptation aux besoins spécifiques

Une évaluation diagnostique permet d'adapter le parcours aux besoins spécifiques de chaque participant·e. L'équipe pédagogique s'engage à ajuster les contenus, la pédagogie et le rythme si nécessaire.

Suivi administratif

Chaque stagiaire reçoit une convocation avant la formation. Une feuille de présence est signée chaque jour. À l'issue de la formation, une attestation de fin de formation ainsi qu'une attestation des acquis sont délivrées.

Amélioration continue

Les questionnaires de satisfaction et d'autoévaluation sont analysés par l'équipe pédagogique. Les retours servent à améliorer en continu le contenu, les méthodes et l'organisation des futures sessions.

Méthodes pédagogiques mobilisées

- Apports théoriques : exposés clairs pour ancrer les connaissances de base
- Mises en pratique : études de cas, simulations, diagnostics de projet
- Échanges collectifs : co-développement, cercles de discussion, entraide entre pair·e·s.
- Accompagnement individualisé : bilans personnalisés, outils de suivi, plan d'action

Modalités d'inscription

Les inscriptions se font via contact direct par email ou téléphone. Une réponse est donnée sous 5 jours ouvrés. La formation est accessible dans un délai moyen de 2 à 4 semaines après validation de l'inscription, dans la limite des places disponibles.

Conditions matérielles et logistiques

La formation se déroule à Lyon dans une salle équipée. Les locaux sont accessibles en transports en commun. Une liste du matériel fourni et du matériel éventuellement à apporter par les stagiaires est communiquée en amont. Des solutions de restauration sont disponibles à proximité.

Contact

melina@lescanutes.fr
07 86 13 80 59
lescanutes.fr

collective les canutes

emil EUROPEAN MUSIC INDUSTRY LECTURES