

Formation certifiante "Technicien du son - réalisation artistique"

Notre formation "Technicien Son - Réalisateur Artistique" : une approche révolutionnaire dans l'industrie de la musique.

Innovation et Excellence au Cœur de Notre Pédagogie :

Chez ESEFA, nous redéfinissons l'enseignement des métiers de la musique. Forts de 15 ans d'expérience, nous proposons un cursus avant-gardiste qui transcende la formation traditionnelle de technicien son. Notre programme, adapté aux exigences de l'industrie musicale numérique en pleine évolution, fusionne habilement les compétences techniques, artistiques et entrepreneuriales.

Une Formation Complexe pour un Marché en Mutation :

Nous préparons nos étudiants à exceller dans un marché de la musique actuelle en pleine expansion, marqué par l'essor du streaming et la digitalisation. Nos modules couvrent une large gamme de compétences : de la technique du son en studio avec Protools, à la composition, en passant par le management et le droit de la musique. Cette approche intégrée garantit une compréhension profonde de l'environnement juridique et économique du secteur, essentielle pour naviguer avec succès dans cette nouvelle ère de la musique.

Un Savoir-Faire Diversifié pour des Profils Polyvalents :

Nos étudiants apprennent à maîtriser les aspects techniques et créatifs de la production musicale, devenant ainsi des professionnels polyvalents. Ils acquièrent des compétences en direction artistique, réalisation et composition, les préparant à une multitude de rôles dans l'industrie. En plus, ils développent une expertise dans le spectacle vivant, y compris l'installation et la gestion de systèmes de sonorisation.

Un Diplôme Reconnu et des Opportunités de Stage Enrichissantes :

Le diplôme "Technicien Son - Réalisateur Artistique" est un titre RNCP de niveau 5 européen (équivalent BAC+2). Nous favorisons une pédagogie immersive avec des cours théoriques et pratiques, enrichis par des stages dans l'industrie. De plus, nos deux rentrées annuelles en mars et octobre offrent une flexibilité optimale pour nos étudiants.

Plus qu'une Formation, un Tremplin vers le Succès :

Au-delà des compétences techniques, nous valorisons les relations humaines et la collaboration entre artistes, techniciens, producteurs, compositeurs et éditeurs. Cette dimension humaine est fondamentale pour comprendre l'environnement de l'industrie musicale et pour établir des réseaux professionnels solides.

Un Processus de Sélection Axé sur la Passion et l'Engagement

Notre sélection se base sur la motivation, un entretien et un projet personnel, témoignant de notre engagement envers la passion et le potentiel de chaque candidat.

Des Formateurs Certifiés :

Avec des formateurs certifiés SNEP, nos étudiants bénéficient d'une expertise de haut niveau. De plus, notre partenariat pour le logement étudiant à proximité facilite l'accès à notre formation pour les talents de toute la France.

Un Financement Accessible et un accès facilité aux Logements étudiants :

Notre formation est éligible à un financement à 100% pour les jeunes de 18 à 28 ans de nationalité française. Le rythme de la formation, alternant une semaine de cours et une semaine en studio, assure une expérience d'apprentissage dynamique et immersive. Nous disposons d'un partenariat avec une résidence étudiante pour nos élèves inscrits se trouvant à 10 minutes du centre de formation.

Durée: 528.00 heures (90.00 jours)

Profils des apprenants

- Artistes
- Musiciens et/ou Beatmaker
- Techniciens son
- DJs
- Producteurs & Manager musicaux
- Adultes passionnés en projet de reconversion pro dans les métiers du son
- Intermittents du spectacle
- Demandeur d'emploi & Amateurs passionnés (sur projet et entretien)

Prérequis

- Avoir le niveau Baccalauréat ou équivalent (Bac non obligatoire)
- Avoir 17 ans ou plus
- Un entretien obligatoire avec QCM d'admission

- Utilisation de l'ordinateur Pc ou Mac (les bases)
- Pratique, intérêt ou notion pour la musique et les techniques du son.
- Pratique, intérêt ou notion pour l'animation musicale et les prestations scéniques.
- Première expérience scénique, en studio d'enregistrement et/ou connaissance du secteur d'activité musicale
- Sensibilité et motivation artistique.

Accessibilité et délais d'accès

4 semaines

Qualité et indicateurs de résultats

Taux de satisfaction des apprenants : 92%

Nombre d'apprenants : 20 apprenants par classe depuis 2015 / 2 classes par an

Taux d'insertion dans l'audiovisuel après 2 ans : 74%

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les techniques essentielles de production audio, de l'installation des logiciels à la création et au mixage de sessions sur un Daw.
- Acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement d'un studio d'enregistrement et des outils nécessaires à la production musicale, du matériel analogique au mastering.
- Développer les compétences requises pour sonoriser des événements en direct, de l'installation du système à la gestion du mixage en situation de concert.
- Approfondir ses connaissances en théorie musicale et composition, en utilisant des outils tels que les modes, les accords et la synthèse sonore pour créer des œuvres musicales originales.
- Se familiariser avec les aspects audiovisuels de la production, en apprenant à éditer, composer et mixer du son pour des projets vidéo professionnels, tout en respectant les normes de l'industrie.
- Comprendre les aspects juridiques et économiques de l'industrie musicale, y compris la gestion des contrats, le dépôt des droits d'auteur et la planification financière pour les projets musicaux et les studios d'enregistrement.
- Utiliser efficacement le marketing digitale pour promouvoir sa musique, développer une identité artistique cohérente et maximiser les revenus à long terme dans l'industrie musicale.

Contenu de la formation

- Bloc 1 : Technique Audio
 - Configurer un ordinateur adapté pour la M.A.O.
 - Installer les logiciels M.A.O (Daw et plugins).
 - Configurer un Daw avec une interface audio et un système de monitoring
 - Utiliser des plugins instrumentaux. (VSTi..etc)
 - Utiliser les plugins de traitement.(Compression, Equalisation, Spacialisation..etc)
 - Créer une session de composition sur un Daw.
 - Créer une session d'enregistrement sur un Daw.
 - Créer une session de mixage sur un Daw.
 - Utiliser un Daw en enregistrement édition et mixage.
- Bloc 2 : Le Studio - Pratique & Théorie
 - Configurer un studio d'enregistrement.
 - Analyser une balance tonale.
 - Utiliser les outils de mesure.
 - Préparer une template d'enregistrement fiable dans différentes situations
 - Effectuer une séance d'enregistrement en enregistrant un groupe de musiciens
 - Utiliser du hardware analogique et numérique avec la console de mixage studio.
 - Utiliser la distorsion analogique et numérique.
 - Gérer le processus mid/size.

- Effectuer un mastering (single, ep, album).
- Normaliser le son avec limiteur / Maximisées / clipper.
- Exporter la session en stéréo et en pistes séparées.
- Bloc 3 : Sonorisation Live
 - Installer, câbler et régler un système de sonorisation complet de façade et de retours de scène.
 - Utiliser les régies de façade, de retours et d'enregistrement en situation de concert avec des musiciens professionnels.
 - Exploiter un réseau DANTE et préparation à la certification DANTE 1
 - Préparer & Mixer un concert live.
 - Mettre en place le statut d'intermittent du spectacle.
- Bloc 4: Théorie Musicale & composition
 - Utiliser les modes mineur et majeur sur un piano.
 - Utiliser les accords majeurs et mineurs sur un piano.
 - Utiliser les gammes pour corriger les voix et instruments (AUTOTUNE et/ou MELODYNE).
 - Utiliser la Synthèse Sonore.
 - Composer et réaliser un titre sur mesure répondant à un cahier des charges d'une commande client.
- Bloc 5 : Audiovisuel & Post production audio & Vidéo
 - Éditer et manipuler des pistes audio dans Pro Tools avec de la vidéo.
 - Composer des éléments sonores adaptés à la vidéo.
 - Réaliser du sound design pour enrichir l'expérience audiovisuelle.
 - Effectuer le mixage audio pour équilibrer les niveaux sonores et créer une ambiance cohérente.
 - Intégrer les effets sonores et les ambiances sonores de manière créative.
 - Synchroniser précisément l'audio avec les séquences vidéo.
 - Appliquer des techniques d'édition avancées pour améliorer la qualité sonore de la vidéo.
 - Maîtriser les normes et les contraintes techniques de l'industrie audiovisuelle.
 - Effectuer un rendu de projet en assurant la cohérence entre l'audio et la vidéo.
- Bloc 6 : Droit Audiovisuel_A_Economie, environnement et contrats de la musique
 - Analyser l'évolution et les tendances du marché de la musique numérique.
 - Interpréter les indicateurs économiques influençant l'industrie musicale.
 - Présenter les rôles et responsabilités des intervenants de l'industrie musicale.
 - Éditer et mettre en pratique les contrats de l'éditeur, du manager, de l'artiste, du producteur, du tourneur.
 - Déposer ses titres auprès des organismes (SACEM, et autres...) pour protéger et distribuer ses œuvres.
 - Identifier les clauses essentielles des contrats & appliquer des techniques de négociation efficaces.
 - Utiliser un outil de gestion financière pour les projets musicaux (P&L) pour collaborer avec les maisons de disques
- Bloc 7 : Droit Audiovisuel_B_Monter son studio d'enregistrement
 - Évaluer les équipements et les considérations techniques pour un studio performant.
 - Planifier financièrement et opérationnellement l'exploitation d'un studio d'enregistrement.
 - Présenter un projet de studio d'enregistrement à travers un Business plan et prévisionnel d'activité sur 3 ans.
- Bloc 8 : Droit Audiovisuel_C_Marketing Digital en Musique
 - Utiliser les outils et plateformes numériques pour la promotion musicale.
 - Développer une identité artistique cohérente et attractive à travers un projet
 - Maximiser les revenus issus de la musique en ligne.
 - Planifier une carrière à long terme dans l'industrie musicale.

Organisation de la formation

Équipe pédagogique

Nicolas Mercier - professeur Audio & studio
Alexandre "Lexos" Colic - Professeur MAO
Éric Bassinet - Formation musicale
Alexander Johnson - Sonorisation Live
Tevi Lawson - Anglais

Moyens pédagogiques et techniques

ESEFA | 21 rue des sources Savigny-le-Temple 77176 | Numéro SIRET : 53298197400027 |
Numéro de déclaration d'activité : 11770584077 (auprès du préfet de région de : Île-de-France)
Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État.

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
- Documents supports de formation projetés
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
- 600m2 de locaux dédié à la formation
- 5 studios d'enregistrement et de mixage, équipés des dernières technologies audio pour vous permettre de créer et de produire des œuvres sonores de qualité professionnelle.
- 2 salles de cours spacieuses, aménagées pour favoriser un apprentissage interactif et participatif, où vous pourrez explorer les aspects théoriques et pratiques de l'ingénierie du son.
- 20 postes de travail individuels, équipés de logiciels de pointe tels que ProTools, offrant ainsi un espace idéal pour expérimenter, créer et perfectionner vos compétences techniques. Une salle équipée d'une scène pour les cours de live, où vous pourrez mettre en pratique vos connaissances en sonorisation en travaillant sur des performances en direct.
- 2 espaces détente & repas, conçus pour favoriser la détente et les échanges entre les étudiants, où vous pourrez vous relaxer et partager vos expériences avec vos pairs.

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.
- Contrôle continu.
- Certificat de réalisation de l'action de formation.
- Rendus de production et projets évalués par un jury pro.
- Durée totale de la formation : 528 heures en centre de formation
- Intensité hebdomadaire : 35 heures
- Nombre d'heures par jour : 6 heures hors pause repas
- Rythme de la formation : 1 semaine en centre / 1 semaine en studio ou stage en entreprise de Octobre à Juillet

Prix : 7999.00