

Maîtriser l'ensemble des compétences nécessaires aux artistes musicaux indépendants

Programme détaillé

Objectif général :

Acquérir les compétences requises pour un artiste indépendant en matière de production musicale, de création d'identité graphique, de distribution et de promotion musicale.

Public visé :

Personnes évoluant dans le milieu artistique ; chanteurs, musiciens, DJ, techniciens du son...

Prérequis :

Pour les intermittents du spectacle, ils doivent pouvoir justifier d'une activité professionnelle continue dans leur domaine, en fournissant deux années de justificatifs de travail. Pour tous les autres cas, nous contacter pour étudier la faisabilité.

Modalités et délais d'accès :

Suite à la préinscription des candidats à la formation, puis l'acceptation conjointe par contractualisation, il existe un délai de mise en œuvre minimum de 30 jours. Le délai de rétractation contractuel est de 10 jours après signature.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Si vous présentez une situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter par e-mail philip@neodis-medias.fr, afin que nous puissions convenir d'aménagements spécifiques éventuels. Nous pouvons aussi, si nécessaire, vous guider sur un réseau de professionnels qui a les compétences et expertises nécessaires pour pouvoir accueillir, accompagner, former ou orienter certains publics.

Nos indicateurs de résultats :

Note de satisfaction des stagiaires : 5/5 (1 avis)

Pourcentage d'abandon durant le parcours : 0 % (Nb d'abandon 0 / Nb stagiaires total 1)

Organisation et fonctionnement de la formation :

Durée de la formation : 60 heures réparties sur 10 jours sur 1 mois

Horaires : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Rythme : en discontinu

Mode d'organisation pédagogique : en distanciel, en face à face à distance par visioconférence

Type d'organisation : en inter

Nombre de participants maximum : 10 personnes

Lieu de la formation : de chez le stagiaire

Tarif : 3 000 € TTC par stagiaire

Contact : contact@neodis-medias.fr

Objectifs pédagogiques de la formation :

À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

1. Créer son identité visuelle forte
2. Maîtriser les bases de la MAO
3. Comprendre l'identité musicale
4. Explorer les bases de l'enregistrement
5. Comprendre la distribution digitale
6. Gérer les effets (plugins)
7. Diriger le trafic vers les pages Spotify
8. Se familiariser avec les l'arrangement musical
9. Maximiser l'impact des livestreams
10. Maîtriser les bases de la composition musicale
11. Comprendre les aspects juridiques de l'industrie musicale
12. Maîtriser les bases du mixage audio
13. Analyser les performances musicales
14. Optimiser le workflow en MAO
15. Approfondir la promotion
16. Perfectionner le mixage et le mastering
17. Définir une stratégie de marque
18. Approfondir la composition et l'arrangement
19. Explorer les stratégies de promotion avancées
20. Maîtriser l'utilisation avancée de la MAO en live

Programme pédagogique de la formation :

- 1. Jour 1 matin : Créer son identité visuelle forte**
 - Créer son Site internet
 - Réaliser son Artwork via des outils graphiques ou via une intelligence artificielle
 - Réaliser son press kit en pdf ou directement sur son site
 - Ajouter un visuel video « Canva » sur Spotify
- 2. Jour 1 après-midi : Maîtriser les bases de la MAO**
 - Apprendre les bases de son DAW (soft audio)
 - Se familiariser avec le matériel de home studio
 - Configuration de l'ordinateur / station de travail
- 3. Jour 2 matin : Comprendre l'identité musicale**
 - Comment trouver son identité musicale
 - Choisir ses singles et ses titres d'albums
- 4. Jour 2 après-midi : Explorer les bases de l'enregistrement**
 - Les bases de l'enregistrement
 - Connexion des périphériques audio
 - Gestion du gain
 - Édition de l'audio
 - Comping

5. **Jour 3 matin : Comprendre la distribution digitale**
 - Gérer seul sa distribution digitale
 - Choisir son distributeur
 - Réclamer ses profils sur Spotify, Deezer, Apple Music
 - Personnaliser ses profils artistes
 - Mettre en place une campagne de pre-save
 - Créer un Smart link
6. **Jour 3 après-midi : Gérer les effets (plugins)**
 - Utilisation de l'équalisation, du compresseur, en inserts
 - Contrôle des niveaux, panoramique
 - Utilisation subtile des effets en envois
7. **Jour 4 matin : Diriger le trafic vers les pages Spotify**
 - Identifier son public cible
 - Établir une campagne media presse
 - Trouver des playlists, radios
 - Mettre en place une campagne Ads Instagram vers Spotify
 - Mettre en place une campagne Emailing / Optin sur site
8. **Jour 4 après-midi : Se familiariser avec les l'arrangement musical**
 - Analyse de l'arrangement musical
 - Markers / structure du morceau
 - Smart tempo ou équivalent
9. **Jour 5 matin : Maximiser l'impact des livestreams**
 - Organiser des lives & collaborations
 - Comment optimiser ses livestreams
10. **Jour 5 après-midi : Maîtriser les bases de la composition musicale**
 - Composition, structure de chansons, mélodie, progression d'accords
11. **Jour 6 matin : Comprendre les aspects juridiques de l'industrie musicale**
 - Protéger son titre / Adhérer à la Sacem, SCPP, SPEDIDAM
 - Collecter l'ensemble de ses droits voisins, mécaniques, synchro
 - Comment écrire un contrat d'artiste / un contrat de groupe
 - Pourquoi faut-il avoir un agent
 - Comment signer avec un éditeur
 - Comment effectuer une demande subvention
12. **Jour 6 après-midi : Maîtriser les bases du mixage audio**
 - Maîtriser son environnement d'enregistrements audio et MIDI (instruments logiciel)
 - Utiliser les machines, les contrôleurs (MIDI mapping, claviers maîtres)
 - Réaliser et optimiser au mieux un mixage AUDIO
 - Sidechain, traitement parallèle

13. Jour 7 matin : Analyser les performances musicales

- Comprendre l'analytics
- Veiller sa fan base et ses retours promo
- Tracker ses passages radios
- Tracker l'aout dans des playlists, ou des relais médias
- Tirer parti du SEO
- Optimiser sa chaine YouTube (mots clés, lien d'abonnement, etc.)

14. Jour 7 après-midi : Optimiser le workflow en MAO

- Raccourcis claviers DAWs, presets, modèles
- Automations
- Alternatives

15. Jour 8 matin : Approfondir la promotion

- Établir une campagne media presse
- Trouver des playlists, radios
- Centraliser ses dates de concert

16. Jour 8 après-midi : Perfectionner le mixage et le mastering

- Utilisation avancées des EQ
- Limiters
- Mixage, mastering
- Bounces / exports / formats

17. Jour 9 matin : Définir une stratégie de marque

- Comment trouver son identité musicale
- Choisir ses singles et ses titres d'albums
- Placer sa musique en synchro
- Utiliser les bons outils de marketing d'influence
- Prospector des labels, tourneurs, autres

18. Jour 9 après-midi : Approfondir la composition et l'arrangement

- Approfondissement composition et arrangement

19. Jour 10 matin : Explorer les stratégies de promotion avancées

- Créer une version NFT de ses titres
- Mettre en place des stratégies de sortie sur TikTok
- Utiliser les bons outils de marketing d'influence
- Convertir sa fan base en mailing list

20. Jour 10 après-midi : Maîtriser l'utilisation avancée de la MAO en live

- Utilisation de la MAO en Live, controllers MIDI, sessions live etc
- Logiciels sur iPad, matériel compatibles pour plus de liberté en live

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre :**Moyens pédagogiques :**

Analyse du besoin pour déterminer les objectifs et attentes de l'apprenant, test de connaissances en amont de la formation via un QCM permettant de mesurer le niveau d'entrée de l'apprenant et de permettre aux formateurs d'adapter la formation au besoin, apport théorique, méthode démonstrative dans un premier temps, puis active dans un deuxième temps par des exercices de cas pratiques avec différents niveaux de difficultés, évaluations formatives à la fin de chaque étape pédagogique (QCM et mise en situation) pour vérifier l'acquisition des compétences de l'apprenant tout au long de la formation, remise à l'issue de la formation des ressources pédagogiques sous forme de vidéos, fiches pratiques, diapositives explicatives et aide-mémoires reprenant tous les thèmes et notions abordés.

Moyens techniques :

Métavers de formation en ligne avec l'outil WORK ADVENTURE. Plateforme d'évaluation ALCHEMER et AHASLIDE. **Plateformes** : ordinateur fixe ou portable ou tablette tactile. **Matériel** : Parc de micros, casques, interfaces audios, Apollo x6 (UAD), Volt476 (UAD), Scarlett Solo (Focusrite), contrôleurs MIDI, AKAI APC40 MKII.

Moyens d'encadrement :

David BERDUGO : Dix ans de conservatoire, plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la musique. Chanteur et pianiste dans les plus hauts lieux parisiens (en représentation toutes les semaines). Réalisation de 3 albums musicaux depuis 2007, interventions sur des projets d'autres artistes. Supervision et réalisation depuis les prises de sons, les mixes, jusqu'au mastering des albums. Autoproduction gérée grâce à la création du Label LalaRecords. Formateur au sein de Multicolorz depuis avril 2016. Initiation et perfectionnement notamment aux logiciels Logic Pro X, Ableton Live (sur ordinateurs) et AUM (sur iPad), qui couvrent la plupart des pratiques en MAO. Réalisation de tutoriels vidéos pour appuyer les notions vues lors des stages. Formations pour le développement du Home Studio ainsi que pour l'optimisation des setups destinés à la scène (contrôleurs, pads, looping, etc...).

David ABAKAN : Compositeur/interprète sur son projet Abakan. Il lance le label indépendant Spreadtheword.fr en 2018. Et la communauté d'entraide pour les artistes indépendants STW Community. Co-fondateur de la collection NFTs Vox Legends, en hommage aux grands interprètes. Web designer & fondateur de l'agence web Hexagon-web.fr

Formateurs :

Tous nos formateurs sont issus du monde artistique et notamment celui de la musique et de l'audiovisuel, ils ont tous une longue expérience dans leur domaine de compétences en matière de production, distribution et promotion musicale. Leur CV est annexé à la convention ou au contrat de formation ainsi qu'à la convocation.

Moyens permettant le suivi et l'appréciation des résultats :**Suivi de l'exécution :**

Certificat de réalisation FOAD et mise à disposition des relevés de connexions de la plateforme.

Appréciation des résultats :

Questionnaire de satisfaction à chaud, évaluation de l'acquisition des compétences en fin de formation via un QCM sommatif, évaluation à froid de la mise en pratique quelques mois après.

Sanctions :

Remise en fin de formation d'une attestation individuelle de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation, à chaque stagiaire ayant réalisé la totalité de la formation et ayant réalisé les évaluations des acquis.

Mentions spécifiques à la Formation Ouverte à Distance

Recommandation pour les sessions en FOAD

Disposer d'un ordinateur connecté à internet et équipé d'un micro, de haut-parleurs et d'une webcam.

Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser

Avant la formation : un test de connaissances d'une vingtaine de minutes sera réalisé par les stagiaires via notre plateforme d'évaluation. Un lien de connexion leur sera envoyé par mail quelques jours avant la formation. Ce test a pour intérêt de mesurer le niveau d'entrée des apprenants et de permettre aux formateurs d'adapter la formation au besoin.

Pendant la formation : à la fin de chaque séquence pédagogique, un quiz formatif d'une dizaine de minutes en moyenne sera organisé, par les formateurs, avec les participants à la session de formation. Ces exercices ont pour vocation de favoriser les échanges et de renforcer la compréhension des points-clés de la formation.

Après la formation : à la fin de la formation, une évaluation sommative à chaud d'une vingtaine de minutes sera réalisé par les stagiaires via notre plateforme d'évaluation. Un lien de connexion ou un QR Code leur sera transmis par mail à la fin de la formation pour qu'il puisse réaliser cet exercice. Cette évaluation a pour intérêt de mesurer le niveau d'acquisition des compétences des apprenants.

Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte à distance

A l'issue de la formation, une attestation individuelle de formation sera remise à chaque participant ayant suivi la totalité de la formation et ayant réalisé l'évaluation des acquis des compétences. Un certificat de réalisation signé par le stagiaire, l'employeur (le cas échéant) et l'organisme de formation sera délivré aux parties prenantes. L'organisme de formation tient à disposition, de l'administration ou de tout financeur, toutes traces d'exécution de la formation : relevés de connexions, traces d'échanges (courriels, chat, forums, outils collaboratifs), enregistrements de la classe virtuelle, récapitulatifs et justificatifs des travaux réalisés par l'apprenant, résultats aux tests et aux évaluations, etc...

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique mis à disposition du stagiaire

La formation se déroule en face à face à distance formateur/stagiaire (classe virtuelle). Les formateurs assignés à cette action de formation ont toutes les compétences requises pour accompagner et assister les stagiaires sur le plan pédagogique leurs coordonnées téléphoniques sont transmises avec la convocation. Concernant l'assistance technique, les coordonnées du référent informatique sont également transmises aux participants avec le courrier de convocation. Un guide de prise en main de la plateforme est remis en même temps que la convocation. Quelques jours avant la formation et sur rendez-vous, un test de connexion sera réalisé avec les stagiaires et le référent informatique. Pour toute question pédagogique, les stagiaires peuvent à tout moment envoyer un e-mail à l'équipe pédagogique sur la messagerie contact@neodis-medias.fr et pour toute question technique, les stagiaires peuvent à tout moment envoyer un e-mail sur la messagerie philip@neodis-medias.fr.