

Programme de formation

Réaliser un projet de composition musicale avec la MAO en home-studio Production musicale avec la suite KOMLETE de Native Instruments

Objectifs de la formation :

Cette formation vous permettra de devenir autonome dans l'environnement du home-studio, d'acquérir les fondements méthodologiques, d'apporter les connaissances pratiques, théoriques et techniques nécessaires à la bonne réalisation des différentes étapes pour réaliser un projet de composition musicale en home-studio sur Komplete.

Compétences visées :

- Devenir opérationnel sur Komplete
- Améliorer son workflow et accélérer le processus de travail
- Composer une œuvre originale, un remix ou un mashup
- Identifier un style musical et ses caractéristiques.
- Formuler une direction artistique cohérente avec des références adaptées.
- Organiser et structurer les différentes parties d'un titre
- Analyse de style, la composition, la structure et les transitions
- Utiliser des techniques d'arrangements
- Savoir créer et utiliser les templates
- Programmer des séquences MIDI et utiliser des instruments virtuels natifs et externes
- Réaliser des enregistrements audio
- Intégrer les techniques d'édition avancées Audio et Midi
- Gérer des outils avancés de production musicale
- Pratiquer les différents modes, arrangements, mixconsole
- Configurer les raccourcis pour utiliser Komplete en studio
- Savoir travailler en synchro à l'image
- Utiliser et assigner le master out stéréo
- Piloter la console de mixage et son routing
- Gérer les bus, groupes de pistes et les voies FX
- Définir et attribuer un code couleur
- Utiliser les outils d'automation pour faire vivre le son
- Équilibrer les niveaux, fréquences, panoramiques et dynamiques
- Comprendre et utiliser les plugins embarqués
- Optimiser la qualité de son mixage avec les pré-réglages
- Finaliser et livrer un projet conforme aux standards professionnels avec le mastering.
- Exporter sa production musicale et archiver

Finalité professionnelle :

À l'issue de la formation, le titulaire sera capable de concevoir, produire et finaliser un projet musical complet, prêt à être diffusé et exploité commercialement. Il pourra exercer son activité dans le cadre de projets personnels ou pour des clients (spectacles, contenus audiovisuels, médias, streaming), ou renforcer les compétences internes des structures culturelles et artistiques.

Pré-Requis

Avoir une connaissance utilisateur de son logiciel MAO, posséder la suite Komplete avoir une pratique instrumentale et/ou une connaissance de la musique, motivation spécifique et/ou projet d'évolution vers la production musicale.

Entrée validée sur entretien individuel après complétude du questionnaire de positionnement.

Public Concerné

Musicien, mixer, auteur, compositeur, interprète, dj, artiste, réalisateur, créateur sonore, intermittent du spectacle, enseignant, beatmaker, sound designer, professionnel du spectacle vivant ou de l'audiovisuel, créateur de contenus, formateurs, éducateurs artistiques, techniciens du son... désirant maîtriser Komplete et souhaitant se professionnaliser à la réalisation d'un projet de composition musicale en home-studio en toute autonomie.

Validation

Évaluation du participant par application des techniques apprises au cours de la formation et évaluation des objectifs professionnels visés, bilan de formation.

Délivrance d'un certificat de compétences.

Durée

5 jours (35 heures) initiation complète ou 10 jours (70 heures) approfondissement technique ou 15 jours (105 heures) professionnalisation, maîtrise complète et autoproduction.

Journée de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Calendrier

Session : voir sur site et/ou à définir

Effectif

Nombre maximum de participant : 4 participants

Coût pédagogique

5 jours : à partir de 1600€ net (organisme exonéré de T.V.A.)

Le Programme détaillé

Komplete de Native Instruments

Installation, enregistrement des produits Natives

Installation Native Access, Mise à jour

Configurer la gestion des stockages des volumes, des banques de sons et des programmes.

Installation et réglages du clavier Komplete

Les Différentes sections des sons :

- Évaluation des connaissances et du niveau de chaque participant.

- Mise à niveau sur la dernière version de Komplete
- *Culture et environnement de production*
- Panorama des styles et de leurs codes de production.
- Analyse critique de références sonores (structure, textures, mix).
- Présentation des normes audio (Hz, bits, LUFS, Peak, RMS).
- Prise en main de Komplete
- Configuration du home-studio (carte son, drivers, buffer, latence).
- Atelier pratique : création d'un projet type avec routing de base.
- *Structure et arrangement*
- Analyse des structures par style (pop, électro, rap, techno, jazz).
- Techniques de transition (fills, automation, FX de passage).
- Mise en place d'une structure type sur le DAW.
- Atelier : arrangement d'une boucle de 8 mesures en une esquisse de morceau complet.
- *Programmation MIDI et rythme*
- Utilisation des instruments virtuels (samplers, synthés).
- Construction rythmique : patterns, groove, quantisation avancée.
- Programmation de lignes de basse et accords MIDI.
- Atelier : création d'un kit rythmique personnalisé et d'un pattern complet.
- *Enregistrement et édition audio*
- Prise de son en home-studio (voix, guitare, instruments acoustiques).
- Placement micro, gestion du gain, réduction du bruit.
- Édition audio : comping, warp, alignement, correction de timing.
- Atelier : enregistrement d'une voix/instrument + préparation pour le mix.

- *bases techniques du mixage*
- Gain staging et organisation des pistes.
- Équilibre des niveaux, panoramiques, dynamique de base.
- Égalisation (types de filtres, fréquences clés par instrument).
- Atelier pratique : mixage d'un projet simple.
- *production avancée*
- Compression (sidechain, multibande, parallel compression).
- Utilisation créative de la saturation et des distorsions.
- Effets spatiaux (reverb, delay, chorus, flanger, phaser).
- Atelier pratique : mise en espace stéréo d'un mix.
- *Sound design et créativité sonore*
- Synthèse sonore : soustractive, FM, granulaire.
- Automation et modulation (LFO, enveloppes, macros).
- Sampling créatif (chopping, time-stretching, resampling).
- Atelier : création de textures sonores originales.
- *Pré-mastering : les normes de diffusion*
- Chaîne de mastering (EQ, compression glue, stereo enhancer, limiter).
- Utilisation des analyseurs (spectre, LUFS meter, correlation meter).
- Comparaison avec des références professionnelles.
- Atelier : réaliser un pré-master adapté au streaming.
- *Gestion de projet en home-studio*
- Organisation de sessions (templates, nomenclature, backups).
- Gestion des ressources CPU et optimisation workflow.
- Export des différentes versions (mix stems, pré-master, master).
- Atelier : livrer un morceau complet dans plusieurs formats.
- *Restitution et bilan*
- Présentation des projets des participants.
- Écoute critique et comparaison avec l'intention initiale
- Ajustements finaux
- Restitution finale et remise des productions.

Ce programme aborde à la fois les fondamentaux techniques de Komplete (préférences, enregistrement, sampling, layering, contrôleurs et automation) et les pratiques avancées liées à la production (programmation de boucles, optimisation du setup, suivi des actions et gestion).

Il conduit ainsi de la création et l'optimisation d'un set jusqu'à la finalisation d'une production musicale ou la réinterprétation et l'exécution scénique d'une production complète.

- ***Optimisation du matériel du participant et personnalisation du programme à la demande.***

informations complémentaires (méthodologie,...)

Mise à niveau des connaissances et accompagnement individuel personnalisé.

Cours théoriques, démonstrations, analyses et applications par travaux pratiques.

Modalités Pédagogiques :

Le matin, exposition des points abordés dans la journée.

Apports théoriques courts et ciblés.

Démonstrations en direct (DAW, plugins, enregistrements).

Pratique intensive en individuel et en groupe.

Analyse critique et écoute comparative.

Accompagnement personnalisé sur projet.

En fin de journée, récapitulatif des points abordés

Les autres jours, le matin questions-réponses sur les points vus la veille

Modalités d'évaluation et de suivi

Une feuille de présence est signée par demi-journée chaque jour par les participants et le formateur.
En fin de formation, le formateur évalue le degré d'acquisition des points définis dans les objectifs de la formation avec un questionnaire individuel.

Évaluations formatives en continu (ateliers, exercices)

Autoévaluation guidée (écoute critique)

Évaluation finale : production musicale complète (du concept au pré-mastering)

L'apprenant évalue à chaud la formation avec un questionnaire en ligne.

L'évaluation à chaud sera transmise au formateur et discutée afin d'améliorer si nécessaire la formation.

L'apprenant recevra une évaluation à froid 3 mois après la formation afin de jauger de l'impact de la formation dans son quotidien

Moyens Techniques et supports pédagogiques :

En visio : un ordinateur personnel équipé d'une webcam avec une connexion internet est indispensable, avoir 2 écrans est plus confortable mais pas obligatoire

La suite Komplete de son choix doit être installée et opérationnelle, le participant utilisera sa suite de plugins, Vst-i et le matériel d'écoute de son home-studio.

En présentiel : ordinateur personnel, carte son, casque, câblages, bloc-notes

Le matériel du studio sera mis à disposition des participants.

Le matériel personnel du participant sera utilisé et optimisé si nécessaire.

Des supports de cours en pdf seront remis aux participants au fur et à mesure des besoins de la formation + un support de synthèse en fin de formation.

Des plugins spécifiques peuvent être proposés au téléchargement si nécessaire.

Modalités d'accès et délai d'accès :

Après avoir complété notre questionnaire de positionnement, vous aurez la garantie de recevoir notre proposition après entretien avec notre spécialiste formation.

Les délais d'accès peuvent varier de 48 heures jusqu'à 30 jours en fonction de l'organisme financeur.

Dispositions Handi-accueil

Audio-Formation apporte une attention particulière et prioritaire à l'accessibilité des personnes en situation de handicap afin de faciliter leur intégration et le suivi pédagogique. Nous adapterons nos formations afin d'offrir un confort de travail optimum.

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à vous rapprocher de notre référente handicap.

Contact :

Patricia Desroches, dirigeante, responsable pédagogique et référente handicap :

info@audio-formation.com

Passerelle, suite de parcours :

Équivalence de certification : aucune

Débouchés : auteur-compositeur, musicien, beatmaker, créateur de contenus multimedia, audiovisuel, film, pub, internet, sound designer, remixeur, techniciens son...

(Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur d'engagement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis)
Organisme exonéré de T.V.A

programme mis à jour en mars 2025

W W W . A U D I O - F O R M A T I O N . C O M

enregistré sous le numéro : 91 30 02765 30 ne vaut pas agrément de l'état

SIRET 479 837 221 RCS NÎMES – APE 8559 A

Audio-Formation - 30250 AUBAIS 07.61.817.865 – Mail info@audio-formation.com