

**SPINNUP
SPINNUP**

Guide complet de la création musicale - de l'écriture au mastering

Dans ce guide, nous allons poser les bases et partager des conseils et des ressources utiles pour vous permettre de profiter au maximum de vos sessions d'enregistrement.

Pour les artistes indépendants, créer de la musique sans le soutien d'une équipe technique peut s'avérer un véritable défi. Si vous lisez ces lignes, il est fort probable que vous ayez déjà eu l'occasion d'enregistrer seul ou avec d'autres personnes.

Table des matières

Écrire une chanson

- Avant de commencer p. 4
- L'inspiration et l'éclair de génie p. 6
- Nos conseils pour écrire une chanson p. 7
- Comment surmonter un blocage créatif p. 10
- Collaborer avec d'autres artistes p. 12
- S'imposer des limites p. 13

Enregistrer

- Les indispensables d'un home studio p. 14
- L'acoustique p. 16
- Les studios d'enregistrement p. 16
- Comment trouver un producteur et des musiciens d'accompagnement p. 17
- Accords entre le producteur, l'auteur et l'interprètes p. 17

Réaliser le produit fini

- Le mixage p. 19
- Le mastering p. 21

Écrire une chanson

Avant de commencer

Parfois, le plus difficile est de se poser et de composer un nouveau morceau. Mais, quand tout se passe bien, c'est aussi la partie la plus agréable !

Pour favoriser votre créativité, il faut avant tout vous mettre dans le bon état d'esprit. Si vous êtes musicien indépendant, vous jonglez très probablement entre la musique et un petit boulot (ou deux, ou trois...) ou vos **études**. Du coup, vous misez tout sur les quelques heures consacrées à la musique, et le syndrome de la page blanche peut causer beaucoup de stress.

Commencez par prendre une grande respiration avant de vous atteler à la tâche. Ne vous forcez pas à prendre votre instrument dès que vous entrez dans la pièce. Prenez le temps de déconnecter, de vous détendre, et de vous y mettre tranquillement. C'est prouvé, **suivre des rituels avant de faire de la musique peut aider le cerveau à passer en mode créatif**. Essayez donc d'établir une routine.

« Prince nous a appris que la perfection se trouve dans la spontanéité. Lancez-vous, et quoi que vous fassiez, ce sera parfait.

Créez sans réfléchir à ce que vous avez créé. »

- Terry Lewis de Jam & Lewis, producteur de grands noms tels que Michael Jackson et Usher.

L'inspiration et l'éclair de génie

Bien entendu, si l'inspiration vous vient en-dehors de vos heures consacrées à la musique, vous devez la saisir au vol. Que ce soit dans votre lit avant de vous endormir, à bord d'un train ou en pleine soirée, trouvez un moyen de garder trace de votre idée.

De nombreux musiciens utilisent les mémos vocaux disponibles sur leur smartphone pour enregistrer une mélodie ou une phrase chantée. Vous pouvez aussi écrire des paroles dans les mémos écrits, ou vous les envoyer par email.

Si vous vous trouvez à proximité d'un ordinateur ou d'un instrument de musique et d'un appareil d'enregistrement, c'est encore mieux. Donnez corps à votre idée le plus rapidement possible avant qu'elle ne vous glisse entre les doigts.

Mieux encore, utilisez [l'appli Toplevel](#), développée par Abbey Road justement pour ce genre de situations. Vous pouvez chanter sur des pistes importées, ajouter des paroles, des images et d'autres informations tels que des tags, ou encore partager des fichiers et synchroniser vos ébauches sur votre service cloud préféré.

Selon la légende, Prince avait équipé presque toutes les pièces de sa demeure de Paisley Park d'enceintes et de matériel d'enregistrement afin de pouvoir saisir une idée dès qu'elle lui venait, sans attendre.

Il peut aussi arriver que lorsque vous planchez sur un projet, vous pensiez soudainement à une idée, un riff ou une mélodie qui vous emmène dans une direction différente du projet en cours. Inscrivez rapidement cette idée dans un nouveau projet ou un nouvel enregistrement pour y revenir plus tard. Et si vous avez envie d'abandonner le projet en cours, ce n'est pas un problème. Suivez votre instinct.

Ne vous contentez pas de rechercher votre inspiration chez d'autres musiciens.

L'inspiration est partout, et notamment dans les autres disciplines artistiques.

Lisez des livres et des articles, écoutez des podcasts, et intéressez-vous sans limites à de nouvelles façons de penser. Les musiciens les plus intéressants ont puisé une inspiration infinie dans différents moyens d'expression artistique.

Par exemple, David Bowie était très influencé par le théâtre, la danse et autres formes de performance scénique. Il en a tiré son identité, pardon, ses identités visuelles

Nos conseils pour écrire une chanson

C'est bon, vous vous sentez d'humeur créative. Mais vous ne savez pas vraiment par où commencer. Ou bien vous vous retrouvez coincé au beau milieu d'un morceau, sans savoir quelle direction suivre, quelles paroles donner à votre musique, ou vice-versa. Voici quelques idées pour vous remettre sur la bonne voie..

- **La technique du charabia.** Adoptée par d'innombrables artistes au fil des années, de Mick Jagger à Jay-Z, cette technique consiste à imaginer le rythme, la forme, la cadence et la sensation des paroles sans avoir à les écrire. Utilisez-la lorsque vous avez la musique mais pas les paroles qui vont avec. Marmonnez ou chantez du charabia par-dessus la musique jusqu'à obtenir quelque chose qui ressemble à des mots mais qui n'en sont pas. Lorsque vous êtes satisfait du flow et de la sensation, vous pouvez petit à petit remplacer ces sons par des mots et des phrases. Avoir recours à cette technique ne fait pas de vous un mauvais auteur. Cela signifie juste que vous devez passer par un autre chemin pour arriver au même endroit. Un chemin tracé par la musique. C'est une technique très très commune.

- **Utiliser des samples.** Avant toute chose, nous vous rappelons qu'utiliser le travail d'un autre artiste sans sa permission est une violation du droit d'auteur, ce qui est illégal. Toutefois, le sample peut être un outil très créatif dans l'intimité de votre installation d'enregistrement. De nombreux producteurs et musiciens en utilisent pour stimuler leur inspiration et leur créativité. Ils développent un morceau autour d'un sample pour mieux s'en émanciper une fois que tout est bien ficelé. Vous pouvez y puiser de l'inspiration pour une progression d'accords, un rythme, des paroles ou une sensation générale. Faites tout de même bien attention à ne pas copier le travail d'un autre musicien trop fidèlement après vous être séparé du sample. Comme [l'ont appris Robin Thicke et Pharrell pour la modique somme de 7,4 millions de dollars](#), si un artiste ou son avocat pense que vous avez utilisé le motif musical ou les paroles d'un de leurs morceaux sans utiliser l'enregistrement proprement dit, ils peuvent décider de vous poursuivre en justice.

Bien sûr, vous pouvez acheter la licence d'un sample, mais cela vous coûtera une certaine somme ou un pourcentage de vos royalties. Si l'artiste ou son agent vous en donne l'autorisation, bien entendu.

- **Apprendre des plus grands.** Il existe d'excellents podcasts sur le sujet de la création musicale. Les deux exemples suivants sont parmi les plus populaires et ont accueilli les plus grands artistes et auteurs-compositeurs du monde

[Song Exploder](#) se concentre sur un seul morceau par épisode, au cours duquel l'artiste concerné le décompose petit à petit pour révéler son processus créatif. Ce programme vous emmène de la genèse de l'idée derrière la chanson jusqu'au produit fini, en passant par les démos, les notes vocales, des extraits isolés du morceau et ses différentes versions. Résultat : une immersion unique dans la construction étape-par-étape d'une chanson. En plus d'en tirer des conseils intéressants, vous apprendrez que le hasard apporte parfois la touche finale à un morceau, ou bien qu'il faut parfois oublier tout le travail effectué pour mieux revenir à la simplicité de l'idée originale. Il est à la fois encourageant et rassurant de voir qu'il arrive même aux grandes stars comme U2 de douter de leur travail, et de les entendre en parler ouvertement et honnêtement. Construit autour d'une seule chanson, chaque épisode est court et facile à digérer. Avec des épisodes consacrés à une grande variété d'artistes, de Björk à Metallica, il y a beaucoup à en tirer

[Sodajerker](#) est le podcast créé par le duo d'auteurs-compositeurs anglais éponyme. Adoptant un format interview, ils s'entretiennent avec un artiste différent à chaque nouvel épisode. Le programme propose de faire plus ample connaissance avec des auteurs-compositeurs parmi les plus couronnés de succès au monde, de Noel Gallagher à Alicia Keys en passant par Guy Chambers et Paul Simon. Contrairement à la dissection de chanson proposée par Song Exploder, Sodajerker offre un aperçu des différentes méthodes d'écriture et de composition de chacun. Si certaines méthodes courantes reviennent assez souvent, il est également revigorant de découvrir les innombrables approches qui existent, et d'entendre qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise façon d'écrire une chanson.

**« Je dépends énormément
de l'éclair de génie, et cela
n'arrive que lorsqu'on se
relâche, qu'on oublie ses
obligations,
ses échéances...**

**De la création pure, sans se
soucier de sa
direction. »**

- Christopher Niemann, illustrator

Comment surmonter un blocage créatif

Tout le monde est un jour ou l'autre confronté au blocage créatif. Il est tout à fait normal de ne pas être inspiré en permanence. Essayez de ne pas stresser quand cela vous arrive, cela ne ferait qu'empirer la situation. Plus vous créez de musique, plus vous apprenez à connaître les méthodes, les moments et les raisons qui animent votre créativité. Il vous sera plus facile de repérer les signes annonciateurs d'une panne de créativité..

« Plus vous créez de musique, plus vous apprenez à connaître les méthodes, les moments et les raisons qui animent votre créativité. »

Ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Vous pouvez utiliser ce temps de façon productive afin de ne pas laisser la frustration le gâcher. Voici quelques idées pour combler vos pannes d'inspiration

- Réécoutez des projets non terminés, et réfléchissez à ce que vous pouvez en tirer, ou s'ils vous plaisent toujours.
- Écoutez vos anciens morceaux terminés et réfléchissez à ce que vous appréciez ou non chez eux.
- Écoutez simplement des morceaux que vous adorez, ou partez à la recherche de nouveautés pour relancer votre inspiration. Vous pouvez également disséquer la production et la composition de morceaux que vous aimez pour essayer d'en tirer des enseignements. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête et tout ce qui vous plaît dans un carnet ou dans un mémo sur votre smartphone, et retournez-y la prochaine fois que vous êtes bloqué.
- Recherchez de nouveaux samples, ou organisez votre bibliothèque de samples.
- Bricolez quelque chose avec un plug-in ou un instrument sur votre logiciel de production, ou encore avec vos pédales/effets si vous en avez, et explorez et créez de nouveaux sons et de nouveaux effets à réutiliser plus tard.
- Lisez, regardez ou écoutez des interviews, des documentaires sur vos musiciens préférés, ou des enregistrements de leurs concerts.
- Enregistrez une version live d'un de vos morceaux pour le mettre en ligne.
- Montez une collaboration ou faites un bœuf avec un ami sans objectif particulier.
- Sortez faire un tour ! Discutez avec quelqu'un pour faire une pause, videz-vous l'esprit et donnez un peu d'espace à votre morceau.
- Regardez des tutos de composition et de production sur YouTube.

Le but est d'avoir la sensation de ne pas avoir perdu votre temps, et de ne pas vous mettre la pression pour finir un projet ou trouver un objectif. Il n'est jamais inutile d'absorber des idées et des inspirations.

Collaborer avec d'autres artistes

Certains artistes préfèrent travailler seul, tandis que d'autres ne jurent que par le processus collaboratif. Quelle que soit votre préférence, il est toujours utile d'essayer l'autre méthode de temps en temps pour voir les améliorations que vous pouvez en tirer, ou juste pour bousculer vos habitudes. Si vous n'arrivez pas à finir l'un de vos morceaux ou à développer une idée originale, vous avez peut-être besoin d'une aide extérieure, que ce soit une simple opinion ou une participation plus approfondie.

Toute bonne collaboration repose sur l'alchimie entre les deux parties. Vous et votre partenaire devez afficher des affinités créatives, rester à l'écoute l'un de l'autre et respecter vos opinions respectives. Il est préférable d'établir la dynamique de travail avant de commencer.

- S'agit-il d'un simple featuring sur l'un de vos morceaux ?
- Ou bien d'une collaboration à part égale, où chaque personne peut exprimer un veto sur n'importe quel aspect du morceau ?
- Ou encore, préférez-vous tous les deux prendre les choses comme elles viennent et voir comment elles évoluent ?

S'il est important de respecter les opinions et les apports de chacun, l'honnêteté est elle aussi essentielle. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez tout en faisant preuve de tact et de transparence. C'est parfois un peu délicat à faire, mais rester franc vaut mieux pour tout le monde.

« Toute bonne collaboration repose sur l'alchimie entre les deux parties »

Il arrive qu'une collaboration commence par un bon bœuf informel. Ne vous mettez pas la pression d'obtenir un résultat final ou d'écrire « le » morceau ultime. Prenez le temps d'essayer des choses et d'explorer les idées comme elles viennent. Si vous entendez quelque chose qui vous plaît, essayez de l'explorer et de le développer. N'oubliez pas d'enregistrer votre session : on ne sait jamais quand l'inspiration va frapper, et il vaut mieux être prêt à la saisir quand elle se présente !

Pour plus de détails sur cet aspect de la musique, consultez notre guide sur [la collaboration entre musiciens](#).

S'imposer des limites

On dit souvent que les limites favorisent la créativité, et c'est bien vrai. En particulier de nos jours où les choix sont illimités et le matériel de création musicale est à portée de tous. Limiter les outils dont on dispose pour faire une chanson, ou bien se restreindre à un style particulier, peut s'avérer plutôt utile de temps à autre.

“Limitation breeds creativity”

Voici quelques exemples de projets réalisés avec des contraintes créatives :

- « [For Emma, Forever Ago](#) » de [Bon Iver](#), que l'artiste a enregistré seul, dans une cabane de chasseur reculée avec juste une guitare et sa propre voix en chorale.
- [La Symphonie n°5 de Beethoven](#), aussi appelée la « Cinquième ». Son imposant motif principal est composé de quatre notes, le reste de la symphonie leur servant de tremplin. Probablement l'un des tous premiers « riffs » de l'histoire de la musique !
- L'album « [Human After All](#) » de [Daft Punk](#), enregistré en 12 jours si l'on en croit le documentaire « [Daft Punk Unchained](#) » de 2015. Malgré un accueil partagé, il renfermait quelques pépites et affichait une cohérence certaine. « Le concept de l'album (...) est de revisiter l'esprit des albums de garage rock », a déclaré Thomas Bangalter, l'une des moitiés du duo, à propos de cette volonté de précipiter l'enregistrement.
- Ed Sheeran, qui remplit les meilleurs festivals et les plus grandes salles de concert avec seulement sa guitare, sa voix et un looper.

Que vous optiez pour un instrument en particulier, une certaine technique de composition, une durée limitée ou un style spécifique, s'imposer une certaine forme de restriction occasionnelle peut être une source d'inspiration et de plaisir. Dans le pire des cas, c'est un point de départ. Dans le meilleur, cela vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, comme la mélodie et la structure d'une chanson, et d'éviter de vous éparpiller.

Enregistrer

Il n'a jamais été aussi simple d'obtenir par vous-même un enregistrement correct de votre musique. Cependant, si vous souhaitez un son de qualité supérieure, vous devez réfléchir à enregistrer dans de vrais studios avec des professionnels du son.

Tout musicien qui se respecte se doit d'avoir une installation à domicile pour enregistrer des démos et ses moments d'inspiration. Commençons par explorer cette idée avant d'aborder les options professionnelles.

Les indispensables d'un home studio

L'installation dont vous aurez besoin dépend bien sûr de votre style de musique. Les principes généraux restent cependant les mêmes. Le matériel de base se compose de :

- un ou plusieurs micros si vous chantez ou utilisez des instruments ;
- un bon casque pour écouter le rendu pendant que vous jouez ;
- des enceintes de monitoring pour le mixage et pour comparer le son de votre enregistrement avec celui que vous entendez dans le casque ;
- un appareil d'enregistrement, comme un ordinateur portable équipé d'un logiciel et d'une carte son externe ou d'un mixeur, ou bien un appareil d'enregistrement portable.

Sans compter l'ordinateur, vous pouvez vous en tirer pour moins de 500 €. N'oubliez pas que la plupart des magasins de matériel musical proposent un crédit à 0 % avec versements mensuels. N'acceptez que si vous êtes certain d'avoir suffisamment d'argent pour payer les versements à temps chaque mois

Des microphones

Investissez dans un bon micro à condensateur à diaphragme pour capturer toutes les nuances et les subtilités des voix et des instruments. Les micros à petit diaphragme sont bons pour capturer le son le plus neutre et le plus transparent possible, tandis que les micros à grand diaphragme offrent un son plus dynamique et franc, voire un peu exagéré, parfait pour donner un coup de fouet à vos enregistrements

Headphones

Trouvez un casque confortable en port prolongé et offrant une réponse raisonnablement neutre. Par exemple, les casques qui amplifient les basses de façon artificielle peuvent vous induire en erreur et vous donner une mauvaise représentation de votre enregistrement

Des enceintes de monitoring

Investissez dans un bon micro à condensateur à diaphragme pour capturer toutes les nuances et les subtilités des voix et des instruments. Les micros à petit diaphragme sont bons pour capturer le son le plus neutre et le plus transparent possible, tandis que les micros à grand diaphragme offrent un son plus dynamique et franc, voire un peu exagéré, parfait pour donner un coup de fouet à vos enregistrements..

Un appareil d'enregistrement

Si vous avez déjà un ordinateur portable ou fixe, alors il est conseillé d'investir dans une interface de son USB dotée d'entrées d'enregistrement. Achetez-en une équipée de plusieurs entrées afin de pouvoir enregistrer les voix en même temps que les instruments, ou plusieurs instruments en même temps.

Vous devez ensuite disposer d'un logiciel pour traiter l'enregistrement sur votre disque dur. [Audacity](#) est un logiciel d'enregistrement gratuit et polyvalent qui vous fournit les bases, mais peut s'avérer plutôt capricieux et pas très facile d'utilisation. Si vous utilisez un Mac, le logiciel gratuit [GarageBand](#) est devenu très sophistiqué et possède tout le nécessaire pour monter un morceau. Parmi les logiciels payants les plus populaires, on retrouve [Logic](#), Ableton et le plus professionnel [ProTools](#).

Quel que soit le logiciel choisi, n'oubliez pas de profiter des tutoriels gratuits à son sujet. Ils vous aideront à être opérationnel plus rapidement que si vous essayez d'apprendre par vous-même.

Vous pouvez également opter pour des appareils d'enregistrement portables, tels qu'un enregistreur portable ou un enregistreur multipiste, pour donner corps à vos idées où que vous soyez.

Achat bonus : un préampli

Un préampli peut également être un bon investissement. Branché entre le micro (ou l'instrument) et l'appareil d'enregistrement, il peut ajouter de la chaleur et du volume au signal et donner plus de profondeur au son final. C'est un peu comme si vous boostiez votre son avant qu'il n'atteigne votre interface d'enregistrement, où il est amplifié à nouveau.

L'acoustique

Dans l'idéal, vous devez améliorer l'acoustique de votre espace d'enregistrement ne serait-ce qu'un peu. En général, il est préférable de ne pas entendre le son de la pièce, c'est-à-dire son écho, lors d'un enregistrement. Plus une pièce est vide, plus elle se remarque. Autrement dit, essayez de ne pas enregistrer dans une pièce vide qui résonne.

Si vous souhaitez complètement transformer votre pièce, vous pouvez vous procurer divers types de panneaux acoustiques en mousse pour en absorber l'écho. Nous vous conseillons de demander conseil à une entreprise spécialisée, car il s'agit d'une science très complexe.

Si jamais vous aimez le son de la pièce où vous enregistrez, aucun problème !

Et si vous souhaitez juste enregistrer quelques idées ou une simple démo, pas besoin de vous casser la tête sur l'acoustique. Les studios professionnels sont là pour ça. Cela dit, si vous souhaitez disposer d'un max de contrôle sur vos enregistrements maison, alors mieux vaut vous occuper de l'acoustique un minimum.

Les studios d'enregistrement

S'il existe des albums remarquables ayant été enregistrés sur des installations rudimentaires, rien ne vaut un enregistrement dans un studio qui se respecte, avec un ingé son qui sait ce qu'il fait et connaît votre objectif final. C'est un investissement important si vous voulez avoir un morceau de qualité professionnelle à envoyer ou à mettre en ligne.

Faites quelques recherches pour découvrir les studios près de chez vous et connaître leurs tarifs. Si vous souhaitez un enregistrement simple en quelques prises, les petits studios offrent une option étonnamment bon marché. En revanche, c'est plus compliqué pour les groupes composés de nombreux instruments à brancher. Certains studios possèdent des salles de captation live pour enregistrer le son d'un groupe au complet, tandis que d'autres proposent d'enregistrer les différentes parties séparément.

Certains studios peuvent vous aider sur toutes les étapes de l'enregistrement, dont le mixage et le mastering (on en reparle plus tard), mais le tarif de départ n'inclut généralement que le temps passé avec un ingé son spécialisé dans l'enregistrement. C'est donc à vous de gérer les différentes prises et pistes de vos enregistrements. L'ingénieur d'enregistrement ne s'occupe que de mettre en place le matériel et les micros, et d'effectuer une capture de votre musique de la meilleure qualité possible. Ce n'est pas à lui de monter votre morceau final à votre place, d'éditer vos pistes ou de fournir des services de mixage et de production. Gardez bien cela en tête si jamais vous travaillez avec un ingénieur d'enregistrement. En revanche, si vous recherchez un producteur, poursuivez votre lecture...

Comment trouver un producteur et des musiciens d'accompagnement

Si vous êtes chanteur ou artiste solo, vous n'avez probablement pas les moyens de créer autre chose que de simples démos. C'est le rôle du producteur de transformer l'idée de votre chanson en réalité. Il peut vous aider à obtenir le meilleur enregistrement possible, puis à composer un arrangement complet à l'aide d'une gamme d'outils, en ajoutant des effets d'instruments et de percussions supplémentaires pour obtenir un résultat cohérent.

Si vous souhaitez travailler avec un producteur qui sort sa propre musique, SoundCloud, YouTube et Bandcamp sont d'excellents lieux de rencontre. Si vous souhaitez un producteur plus « neutre », qui n'est pas connu pour sa propre musique, mieux vaut rechercher sur Google quelqu'un près de chez vous dont le site professionnel propose des services de production.

Des sites tels que [Gumtree](#), [BandMix](#) et [JoinMyBand](#) peuvent également vous aider à trouver des musiciens avec qui collaborer ou pour vous accompagner sur vos morceaux. Professionnels et amateurs utilisent ces services, vous n'aurez donc aucun mal à trouver la personne qui vous convient. Vous pouvez également trouver des musiciens amateurs avec qui jouer en vous rendant à des jam sessions ou des scènes ouvertes près de chez vous.

Accords entre le producteur, l'auteur et l'interprète

Si vous travaillez à plusieurs, faites en sorte que les termes de votre collaboration soient clairs dès le départ. La question principale est de savoir si la personne avec qui vous collaborez et qui a contribué à votre chanson mérite d'être reconnue en tant qu'auteur.

Généralement, les auteurs sont les personnes qui écrivent les paroles et/ou les mélodies d'une chanson. De nos jours, c'est un peu plus compliqué que cela. Avec la production électronique moderne, le producteur joue lui aussi un rôle dans l'écriture d'une chanson. Nous explorons le sujet plus en détail dans notre Guide de l'édition musicale. Essayez de bien vous mettre d'accord sur les contributions des auteurs une fois la chanson terminée et avant de la sortir ou de l'envoyer à un label.

Réaliser le produit fini

Ça y est, vous avez enregistré votre chanson et séquencé vos pistes. Il est temps d'y apporter la touche finale en passant aux dernières étapes du processus de production.

Il faut bien garder en tête que le mixage et le mastering sont deux opérations différentes. Bien que certains ingénieurs proposent les deux services, les plus grands artistes vont préférer avoir recours à des personnes différentes pour chaque étape.

Sans entrer dans les détails techniques, nous allons vous donner un aperçu de chaque opération et vous conseiller sur les principaux points à prendre en compte.

Si vous recherchez à contacter des professionnels, sachez que Spinnup offre à ses membres une réduction sur les services de mixage et de mastering en ligne des mythiques [studios Abbey Road](#). Pour en bénéficier, connectez-vous à votre compte et rendez-vous sur la page « Offres »

« Il faut bien garder en tête que le mixage et le mastering sont deux opérations différentes »

Le mixage

Ce procédé consiste à prendre chaque piste audio ayant été enregistrée ou générée et à les ajuster individuellement et collectivement pour obtenir le son désiré.

Pour ce faire, on a recours à des outils tels qu'un égaliseur pour augmenter ou atténuer certaines fréquences, réverbérations, délais et échos pour donner aux sons et au morceau global une sensation d'espace, ou un compresseur pour lisser les changements sur la plage dynamique (le « volume ») de chaque piste.

Autrefois, il fallait utiliser une énorme table de mixage et du matériel très couteux. Aujourd'hui, tout est faisable « dans la boîte », c'est-à-dire sur ordinateur à l'aide d'un logiciel puissant qui génère d'excellents résultats. Les plus grands artistes utilisent un mélange des deux, quoique l'on remarque ces dernières années une tendance à revenir à un mixage réalisé uniquement avec les anciennes méthodes analogiques.

Certains artistes, et particulièrement les producteurs de musique électro, ont tendance à gérer cette opération eux-mêmes. Mais si vous enregistrez avec un producteur ou un ingénieur du son, ils pourront s'occuper de cette étape pour vous. L'objectif ici est de créer une version équilibrée et dynamique de votre morceau, tout en restant fidèle à l'image que vous en avez dans votre tête.

Dans l'idéal, un mixage réussi donne naissance à une synergie où le produit fini dépasse la somme de ses différents composants.

L'équilibre

Quand on parle d'équilibre, on fait référence à plusieurs aspects.

Il faut équilibrer la gamme de fréquences pour éviter de laisser des « trous » qui rendraient votre morceau trop ténu ou brouillon.

Il faut aussi équilibrer le champ stéréo pour qu'il ne soit pas trop asymétrique.

Enfin, il faut équilibrer la plage dynamique pour obtenir un joli contraste entre les sons forts et les sons calmes, sans que le volume ne monte soudainement en flèche (le mastering a aussi un rôle à jouer là-dedans)

Mixer soi-même

Si vous apprenez à mixer des morceaux par vous-même, le meilleur exercice consiste à écouter des morceaux dont vous aimez vraiment le son et qui ressemblent à l'objectif que vous vous êtes fixé. Votre création doit tendre vers les mêmes qualités que votre morceau témoin. Posez-vous les questions suivantes :

- Est-ce que j'entends tous les éléments que je souhaite mettre en valeur ?
- Est-ce qu'il y a un bon équilibre entre le volume des différentes parties ?
- Est-ce que certaines gammes de fréquences sont trop ou pas assez présentes ?
- Mon morceau donne-t-il la sensation d'espace et l'ambiance voulues ?

Pour mixer, on utilise généralement les enceintes comme source principale tout en alternant avec le casque. Vous pouvez aussi ne passer au casque qu'une fois que vous êtes satisfait du son obtenu sur les enceintes. Certaines personnes préfèrent mixer entièrement avec un casque, d'autres entièrement avec des enceintes. Quelle que soit votre préférence, vous devez obtenir un mix qui se « traduit » bien sur les autres systèmes. Ainsi, si vous avez une piste vocale, vous devez l'écouter sur plusieurs types d'appareils et de systèmes pour vérifier qu'elle soit bien audible sur chacun d'entre eux. Bien entendu, les sub bass ne vont pas ressortir sur le haut-parleur d'un smartphone. Cependant, il peut être utile d'écouter votre mix sur smartphone pour voir s'il sonne aussi bien qu'un autre morceau similaire.

Le matériel

Concernant les types d'enceintes et de casques, la plupart des ingénieurs du son vous recommanderont d'opter pour quelque chose qui fournit un son transparent et sans couleurs. Autrement dit, quelque chose qui ne renforce pas les basses ou ne coupe pas les fréquences comme le feraient des amplis ou la plupart des casques audio. Il vous faut une lecture simple et neutre du morceau, afin de pouvoir entendre le son de votre matière première exactement tel quel, sans aucune modification matérielle. Il est encore plus important de savoir comment vos mixages se traduisent de votre installation aux autres. Ainsi, si vous savez que votre système surcompense les sons faibles par rapport à la plupart des autres installations, vous devrez en tenir compte pendant la phase de mixage et l'ajuster en fonction de cela.

Les mythiques enceintes de monitoring [Yamaha NS-10s](#) offrent une option bon marché. D'ailleurs, même les studios d'enregistrement les plus exclusifs au monde en sont équipés. Elles doivent leur réputation au fait que les morceaux mixés avec elles se traduisent très bien sur les autres systèmes. Grosso modo, si votre mix sonne bien sur ces enceintes modestes, il sonnera bien partout.

Une fois mixé, votre morceau doit être agréable à écouter. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il soit aussi punchy, fort ou cohérent au niveau de la dynamique qu'un morceau fini et sorti. C'est à cela que sert le mastering.

Le Mastering

Le mastering est la dernière étape du processus de production. Il consiste à travailler sur le mix final du morceau pour en tirer le plus gros son possible. Durant cette étape, vous transformez votre morceau en un tube prêt à jaillir des enceintes, vous lui donnez une couleur adaptée à la diffusion radio ou aux soundsystems des plus gros clubs. Comme nous l'avons dit, vous risquez d'être un peu déçu si vous comparez votre mixage maison à un morceau masterisé. Cela peut pourtant vous aider à optimiser votre morceau.

Le mastering et le mixage requièrent des compétences et du matériel différents. Demandez à un ingé son spécialisé dans le mastering pour tirer le maximum de votre morceau. Si vous avez des amis dans la création musicale, demandez-leur le contact de la personne qu'ils emploient, ou faites quelques recherches en ligne pour trouver un professionnel recommandé dans votre budget. Il est préférable de vous tourner vers quelqu'un qui maîtrise votre style de musique et connaît les nuances du son que vous souhaitez atteindre. Il écoutera le mixage final de votre morceau sur différents casques et haut-parleurs et, à l'aide de machines et de logiciels, appliquera différents procédés pour améliorer l'énergie et la cohérence générale du morceau.

La guerre du volume

« Trouvez un ingé son de mastering qui ne se contente pas de tout monter à 10 »

L'un des grands principes du mastering est d'essayer de limiter la plage dynamique du morceau, c'est-à-dire la différence entre les points les plus forts et les plus calmes, afin de pouvoir augmenter son volume moyen. L'objectif est donc d'arriver à une certaine cohérence en lissant les pics et en arrondissant les angles. C'est tout un art. D'ailleurs, ces derniers temps, on a tendance à renoncer à l'agréable dynamisme naturel en faveur d'un son qui se contente d'être plus fort... sans véritable bonne raison.

C'est ce qu'on appelle la guerre du volume. Cette expression décrit les répercussions engendrées lorsqu'une personne augmente le volume sonore de son morceau pour dépasser tous les autres. Quand cela commence, tout le monde essaye de suivre en augmentant le plus possible le volume de ses morceaux, ce qui, en conséquence, engendre la réduction de la dynamique sonore des morceaux. Et c'est aussi fatigant à écouter. Plus le son est comprimé, plus vos oreilles se fatiguent à l'écouter.

Nous vous conseillons donc de trouver un ingé son de mastering qui ne se contente pas de tout monter à 10 et apprécie les nuances de votre musique. L'époque veut que votre morceau soit fort, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la plage sonore et de la profondeur de la composition.

N'ayez pas peur de demander des modifications après avoir reçu votre morceau masterisé. Il arrive que l'ingé se trompe et interprète un son intentionnel de votre part comme une erreur, ou qu'il aille trop loin dans ses changements. Vous êtes la seule personne à savoir quel son vous voulez obtenir, alors n'hésitez pas à signaler vos doutes sur le morceau masterisé.

Il existe également des sites proposant des services de mastering automatisés, où vous pouvez mettre en ligne votre morceau et recevoir un résultat créé à partir d'algorithme sans aucune intervention humaine. Peu chère et rapide, cette méthode engendre des résultats de moins bonne qualité que ce que vous obtiendriez avec un ingé son professionnel. Il est préférable d'effectuer quelques recherches, d'aller piocher des recommandations et de construire votre réputation avec un ingé son de mastering en qui vous avez confiance, et qui comprend la musique et le son que vous souhaitez.

*

Comme le veut l'adage, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Et cela s'applique aussi à la composition et à l'enregistrement musical. Continuez vos recherches et apprenez de nouvelles techniques. Continuez à puiser votre inspiration dans l'œuvre d'autres artistes, et ne vous en faites pas si cela n'aboutit pas. Personne ne sait d'avance le lieu et l'heure où l'inspiration va frapper. À vous de forcer le destin et de laisser votre créativité s'exprimer le plus possible.

Maintenant que votre lecture est terminée, mettez-vous au travail !

SPINNUP
SPINNUP

spinnup.com