LES 4 PILIERS DE LA PRODUCTION MUSICALE À MAÎTRISER POUR CRÉER, PARTAGER ET VENDRE TES MORCEAUX EN INDÉPENDANT

Hello Guerrier,

bienvenue dans cette mini formation qui a pour but de **clarifier les compétences nécessaires à maîtriser** pour produire tes morceaux en indépendant…

Pour suivre une progression optimale, je te recommande **d'étudier et de te former, dans l'ordre, sur les 4 piliers que sont :**

Pilier 1 : Le talent artistique

Pilier 2 : Les compétences techniques

Pilier 3 : Le marketing musical

Pilier 4 : L'organisation de travail

T'es prêt ? :-)

Alors **let's go :**

LE TALENT ARTISTIQUE

BUT : composer des morceaux stylés, avec une cohérence artistique, et ta propre signature musicale !

C'est la base fondamentale sur laquelle tu vas construire tout le reste de ta production...

Donc t'as plutôt intérêt à **être sélectif et exigeant** à cette étape, notamment concernant le choix du thème musical que tu veux développer !

>>> CONSEIL N°1 :

Au lieu de créer directement le morceau dans son ensemble *(ce qui demande des heures de travail)*, **compose d'abord 4 ESQUISSES *(ou brouillons)* de thèmes** très différents les uns des autres, et sur lesquels tu ne passes pas trop de temps...

... puis, quand t'as tes 4 esquisses sous les yeux, tu peux prendre du recul afin de **choisir LE meilleur thème** à développer pour ton projet...

... tu multiplies ainsi **tes chances de réussir ton morceau !** :-)

Ça peut t'éviter de **perdre du temps à développer des thèmes qui sont pas top à la base**, et qui, au final, donneront, au mieux, des tracks "pas top" !! *(L'expérience parle haha ! :P)*

>>> CONSEIL N°2 :

Pendant que tu composes, n'oublie pas qu'**on a vite fait de partir dans toutes les directions**, car en M.A.O. *(Musique Assistée par Ordinateur)* on peut littéralement "tout faire"...

Donc essaie de **suivre un SEUL et UNIQUE FIL CONDUCTEUR** tout au long de la construction de ta track, afin de garder une cohérence globale, et d'augmenter tes chances d'aller jusqu'au bout de sa création !

>>> CONSEIL N°3 :

Essaie de **raconter une histoire avec DES INTERACTIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS "ACTEURS"** *(kick, piano, synthés, percussions...)*...

... cette histoire **évolue entre le début et la fin de ton morceau**, un peu comme dans une pièce de théâtre ! :-)

Donner **une "âme" à une track en "humanisant" certains éléments**, et en faire ressortir des émotions, c'est pas facile à faire...

... mais c'est tellement KIFFANT quand t'y arrives !!

Bon courage ! :D

LES COMPÉTENCES TECHNIQUES

BUT : peaufiner le rendu sonore de tes morceaux, et maximiser leur qualité pour les différents supports d'écoute !

Il s'agit à présent de **dépasser l'aspect purement artistique** de ta compo en optimisant le volume, la dynamique, l'espace stéréo et d'autres aspects...

>>> CONSEIL N°1 :

Forme-toi aux compétences techniques **dans CET ordre** :

1/ Le sound design *(qui englobe la synthèse sonore, les effets et les techniques qui te permettent de modeler le son exactement comme tu veux).*

2/ Le mixage M.A.O. *(qui permet de magnifier toute ta compo, et de faire en sorte que ton morceau sonne bien sur n'importe quel support d'écoute comme des enceintes de hi-fi, des écouteurs, des sonos de festivals ^^ ...).*

3/ Le mastering *(qui permet de transcrire le plus fidèlement possible le morceau aux supports de diffusion comme le vinyle, le CD, la radio...).*

4/ L'acoustique *(qui permet de travailler toute la chaîne de création, de la compo au mastering, avec un niveau de finesse d'écoute et de précision élevé).*

>>> CONSEIL N°2 :

Ne fais pas l'erreur que j'ai faite pendant des années, qui est de se dire "la compo est OK même si elle ne sonne pas parfaitement... c'est pas grave, je l'améliorerai au mixage et au mastering !"...

Ta compo doit sonner À MERVEILLE AVANT de passer à l'étape du mixage ! ;-)

Pour cela, travaille toujours l'élément sonore à affiner **en allant "le plus à la source" possible**.

C'est-à-dire que, pour améliorer le rendu global de ton morceau, tu vas **d'abord agir dans la compo et / ou en sound design** *(en réglant mieux ton synthé par exemple)*...

Puis, **si besoin**, tu bosses le mixage de cet élément en solo et en contexte *(c'est-à-dire en écoutant les autres instrus en même temps)*.

>>> CONSEIL N°3 :

Vas-y **MOLLO** sur tes réglages et sur tes traitements en mixage, et encore plus en mastering !

Une erreur classique *(que j'ai faite pendant troooooop longtemps !)* est de **trop compresser tes pistes instrumentales** par exemple !

Idem pour tes **EQ** *(égaliseurs qui permettent de booster ou de diminuer la présence de fréquences spécifiques)*, ou encore pour ton **limiteur** de fin de chaîne de mastering...

La technique ne doit PAS transformer radicalement le rendu de ta compo, mais elle doit juste **la mettre en valeur** ! ;-)

LE MARKETING MUSICAL

BUT : distribuer tes morceaux sur des plateformes de streaming et de téléchargement, et en faire la promotion sur les réseaux sociaux !

Ça y est, ton morceau est terminé, génial ! :D

Maintenant, t'as sans doute envie de **le partager pour qu'il soit écouté par un maximum de gens**...

>>> CONSEIL N°1 :

Beaucoup d'artistes / producteurs débutants / intermédiaires veulent poser leurs morceaux sur des labels **en les contactant de manière trop précoce** *(et devine quoi ? Je suis passé par là moi aussi, tiens donc... :D)* !

Le problème c'est que **ÇA N'ABOUTIT PAS dans la grande majorité des cas** *(les labels étant déjà submergés par les demandes)*, et donc c'est hyper **frustrant et décevant** de se prendre un rejet ou une non-réponse... ça fout le moral à zéro ! :-(

Je te recommande donc, dans un premier temps et jusqu'à avoir le "niveau suffisant", de **fonctionner en auto-production** en montant ton propre label pour distribuer et vendre tes morceaux persos.

C'est pas si compliqué que ça n'en a l'air, quand on sait comment s'y prendre...

L'avantage c'est que **t'es autonome et indépendant**, tu n'es plus dans l'attente ni dans l'approbation de quiconque pour gérer tes projets ! ^^

>>> CONSEIL N°2 :

Développer ton "**branding**" *(qu'on pourrait traduire par "image de marque", c'est-à-dire tout ce qui représente ton univers artistique)* est **CRUCIAL**...

Avoir du talent pour faire de belles compos et bien les mixer ne suffit pas : il faut aussi **te démarquer des autres artistes** par un moyen ou par un autre !

Que ça soit par **une pâte sonore spécifique** comme Skrillex, par **un déguisement complet** comme les Daft Punk, ou encore par **des prestations audio-visuelles** *(avec du mapping vidéo par exemple)* façon Excision : à toi de trouver **TON truc remarquable et UNIQUE**, et de l'exploiter à fond ! ;-)

Un branding réussi aide les gens à **se rappeler de l'artiste** en question, à **s'identifier à ses valeurs et à son style musical**, ou encore à **rendre ses apparitions mémorables**.

>>> CONSEIL N°3 :

L'une des clés pour vivre de ta musique est de **MULTIPLIER TES SOURCES DE REVENUS** !

Il y a **les bookings** *(les prestations payées où tu vas jouer devant un public)*, **les téléchargements et les streams** de tes morceaux, **le "merchandising"** *(la vente de produits "brandés" à ta marque : T-shirts, casquettes, étendards)*, ou encore **les revenus des droits d'auteur**...

Si tes clips musicaux *(ou d'autres types de vidéos)* sont populaires, tu peux également **monétiser ta chaîne Youtube**, tant que ça ne nuit pas trop au confort de tes fans qui les regardent ! ;-)

Suivant tes compétences et tes priorités, tu vas mettre l'accent sur l'un ou l'autre de ces moyens, mais, au final, en avoir plusieurs en parallèle t'aide à **consolider tes revenus globaux**.

L'ORGANISATION DE TRAVAIL

BUT : optimiser la façon dont tu bosses pour être plus productif en musique, améliorer tes outils, et monter en compétences !

OK, ton morceau est diffusé un peu partout sur le web, nickel !

T'as donc suivi **l'intégralité du cycle d'une production musicale** : de l'écriture de la mélodie au mastering, en passant par le sound design, l'arrangement, le mixage, la distribution, le marketing...

Tout ça, c'est du boulot !

Et pour sortir tes futures tracks plus rapidement et avec moins d'efforts, tu peux **t'organiser de manière bien plus efficace**...

>>> CONSEIL N°1 :

Planifie tes sessions de M.A.O. **en avance**, par exemple sur un rythme hebdomadaire récurrent.

Essaie d'être **RÉGULIER** : il vaut mieux caler 4 sessions de 2 heures chacune chaque semaine, plutôt qu'une seule grosse session de 8 heures.

Quand tu bosses, essaie d'être le plus possible **dans l'état de "flow"**, c'est-à-dire totalement immergé et concentré dans ce que tu fais...

Il faut donc que **tu sois INDÉRANGEABLE** : pas de téléphone, de Facebook ou de trucs qui pourraient t'interrompre pendant ces moments-là...

Ton temps est **sacré**, donc fais en sorte d'exploiter tes sessions musicales **au maximum** ! ;-)

>>> CONSEIL N°2 :

Crée-toi **ta propre BOÎTE À OUTILS de producteur** *(j'appelle ça le "framework")* : rassemble et organise les presets de tes VST, archive ta banque de sons par catégories, améliore tes templates...

Tu dois pouvoir **retrouver facilement et rapidement n'importe quel élément de ton framework** dès que t'en as besoin.

Donc nomme-les bien, et **optimise le tout comme un système global** pour produire tes morceaux de A à Z.

Cette approche est à appliquer pour créer tes morceaux bien sûr, mais aussi pour **les publier sur internet**, ou encore pour **ta communication visuelle**...

>>> CONSEIL N°3 :

L'un des aspects les plus importants et les plus puissants concernant ton organisation de travail est **ton "WORKFLOW"**...

Il s'agit de **la méthodologie** que tu suis à chaque nouveau projet, afin **d'enchaîner les étapes dans un ordre logique, structuré et optimal**.

La plupart des artistes / producteurs débutants / intermédiaires n'ont pas de workflow **solide et rôdé**, qui permette de produire des morceaux **de façon PRÉVISIBLE**...

Ils peuvent composer une petite mélodie, une base rythmique ou encore un motif *(pattern)* sympa, mais **beaucoup trop d'entre eux n'arrivent pas à terminer leurs morceaux !**

Quand **t'as un workflow dont tu SAIS qu'il fonctionne**, et qu'il est **EFFICACE**, alors ça change vraiment la donne, car tu sais à tout moment où tu en es dans le projet, et ce qu'il te reste à faire pour le terminer à 100% !

Donc tu peux estimer le temps et l'énergie que ça va te prendre pour finir le morceau : c'est **rassurant, motivant, plus rapide et facile** ! ;-)

… ET MAINTENANT ?

Voila pour cette mini formation qui, j'espère, t'as éclairé sur les grandes lignes de cette discipline passionnante qu'est la production musicale ! :-)

On n'est volontairement pas rentré dans la technique *(il y aurait tellement à dire !)*, l'idée c'était de te partager **un tour d'horizon pour avoir un panorama global** avant d'attaquer des choses plus pointues…

Pense à **partager cette formation à tes potes** qui pourraient être intéressés par apprendre la M.A.O. …

Et si t'as envie de continuer ta progression avec moi, tu peux envisager de **t'inscrire à ma Newsletter « Apprenti Guerrier »**…

Ça nous permet de **rester en contact** pour faire connaissance, pour **te partager des conseils et des anecdotes** autour de la production musicale, et pour **te parler des formations et des coachings que je propose**…

Mais sache que je ne souhaite travailler **qu'avec des gens passionnés, motivés et sérieux** pour évoluer au sein de ma petite communauté de Guerriers des Potards… ^^

Donc si tu ne te sens pas trop concerné pour l'instant, **ne t'inscris PAS à cette Newsletter**, et consulte plutôt mes articles écrits et mes vidéos (*en accès libre sur le Blog en cliquant ici*) dans lesquels tu trouveras déjà pas mal de valeur… ;-)

…

… encore là ?! … :)

… envie d'en savoir plus, petit coquin ? :D …

… alors **rentre ton prénom et ton email dans le formulaire d'inscription**, et on se retrouve dans un instant dans ta boîte mail, tranquilou : Clique ici…

YannOO – La Guerre Des Potards

La Guerre Des Potards et YannOO vus sur :

YANNOO

ALKEMY

LES DURS D'OREILLE

SONO MAG

Hercules

audiofanzine

UPCROWDER

HARDCORE FRANCE MAG

amazon

iTunes

Spotify

beatport

YannOO *(Yann Costaz)* :

80 morceaux et mixes publiés depuis 2003

Auteur du livre "Apprendre à Mixer Pour Devenir DJ"

700 élèves formés depuis 2009

800 articles et vidéos publiés sur internet

LA GUERRE DES POTARDS©
EST UNE MARQUE DÉPOSÉE - YANN COSTAZ

>>> SUIS LA GUERRE DES POTARDS SUR :

> Le site

> Facebook

> Youtube

>>> DÉCOUVRE MES SONS *("YANNOO")* SUR :

> Le site

> Facebook

> Youtube

> Soundcloud

> Bandcamp

> Spotify