

LES 12 MEILLEURS LOGICIELS DE CRÉATION MUSICALE

Bienvenue à vous sur cet article traitant des **logiciels de création musicale**, et bonne lecture à vous. :)

Le monde musical tel qu'on le connaît aujourd'hui est bien différent de celui des années 70. À cette époque-là, le son était enregistré en live par des musiciens sur bande analogique. Et à la moindre erreur, on recommençait tout depuis le début.

Aujourd'hui, les choses ont évolué. Il est désormais possible d'enregistrer tout type de son sur **un logiciel informatique, d'éditer** cet enregistrement numériquement (*en faisant des coupures, des copiés-collés sans utiliser de ciseaux et de scotch...*) et d'effectuer le post-traitement en **mixant** dans la foulée, tout ça en utilisant au minima un écran, une souris et un clavier.

Que l'on aime travailler de cette manière ou préférer d'exploiter la musique de façon « traditionnelle » à l'aide de ses doigts glissant sur les touches d'un vrai piano, sur le manche d'une guitare le long des cordes, ou en utilisant son souffle pour produire la note recherchée dans l'embouchure de sa trompette, les techniques de MAO sont à maîtriser si l'on souhaite vivre avec son temps et pouvoir créer soi-même sa propre musique à faible coût, efficacement et rapidement.

MUSIQUE, MAO & MIXAGE POUR LA CRÉATION MUSICALE

La **MAO**, pour *Musique Assistée par Ordinateur*, représente le fait **d'enregistrer, d'éditer**, de **traiter** et de **produire** de la musique, quelque soit le style, à partir d'un logiciel de création musicale appelé plus communément séquenceur ou **DAW** (*pour Digital Audio Workstation*).

On peut donc aisément créer de la musique chez soi. Cependant, cela demande un peu de **technique** et un poil de **théorie**.

C'est pourquoi, en fonction des objectifs, des besoins et des capacités de chacun, il existe différents **séquenceurs** adaptés à tous les profils.

Voici donc une liste non exhaustive des **12 meilleurs logiciels de création musicale** que je vous recommande :

12 LOGICIELS DE CRÉATION MUSICALE :

1. AUDACITY

Si vous souhaitez vous initier à l'enregistrement audio sur un logiciel, à l'édition (*copié-collé, fade in/fade out*) et au mixage de façon élémentaire, tournez-vous vers **Audacity**.

D'ailleurs, sa fonction **analyseur spectral** est très utilisé lors des TP de Physiques dans les lycées, et le logiciel est facilement pris en main par les élèves. Pour ma part, ayant été en cursus Scientifique avec spécialité Physique, j'ai été initié à l'étude du son sur ce logiciel. Puis, plus tard, lors de mon BTS, nous avons d'ailleurs dû enregistrer notre épreuve d'expression orale en Anglais dessus. Autant dire qu'il est relativement **simple à utiliser**.

Utilisé en tant que musicien, il permet d'accéder à une interface simple et essentielle, bien que peu esthétique. D'ailleurs, il ne vous demandera que **très peu de mémoire** pour son installation sur votre disque dur, et est très peu gourmand en mémoire RAM.

Pourquoi vouloir avoir un logiciel plus compliqué, me direz-vous ? Parce que ce n'est pas un séquenceur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas piloter et commander des instruments virtuels tels que des claviers MIDI, ni-même exploiter du MIDI tant qu'il n'est pas converti sous format audio (*mp3, flac, wav, etc.*)

De plus, encore une fois, il n'est **pas très esthétique** et peut s'avérer très limité, notamment au niveau des effets à rajouter qui sont livrés avec.

Néanmoins, pour dépanner et pour être transporté, il peut faire le job, notamment si vous ne souhaitez pas investir, vous encombrer et **réaliser des tâches simples**.

Prix : *Gratuit*

Avantages

- Léger (*HD et RAM*)
- Rapide, fonctionnel et va à l'essentiel
- Gratuit
- Facile à prendre en main pour les musiciens débutants

Inconvénients

- Ne traite pas le MIDI, n'est pas considéré comme un « *séquenceur* »
- Peu esthétique
- Vite limité en terme de fonctionnalités et de plug-ins (*effets sonores*)
- Ne convient pas pour faire de l'enregistrement, de l'édition et du mixage quand on recherche un logiciel « *professionnel* »

2. APPLE GARAGEBAND

Apple a toujours su apporter une accessibilité des applications professionnelles au grand public, et c'est ce qu'il a fait pour l'enregistrement et le post-traitement du son avec l'application **GarageBand**.

Oui, GarageBand est davantage **une application** qu'un logiciel puisqu'il est utilisable sous MacOS mais aussi sous iOS, avec l'iPad et l'iPhone.

Vous serez alors capable d'enregistrer vos propres morceaux à partir d'une banque de sons fournie **riche en instruments virtuels**, mais vous pouvez également brancher vos **instruments personnels** et **micros** pour enregistrer purement et simplement.

Même s'il est possible d'exploiter 255 pistes simultanément sur GarageBand à la manière des professionnels, il en demeure un logiciel « *basique* » par rapport aux séquenceurs payants et s'adresse au grand public, donc à une cible amatrice (*même si quelques grands tubes ont été produits à partir de cette application par des professionnels*).

Prix : *Gratuit*

Avantages

- Léger (HD et RAM)
- Interface agréable, intuitive, simple d'utilisation et design (*environnement Apple*)
- S'adresse à un public amateur tout en proposant des fonctionnalités professionnelles
- Accès à une large bibliothèque de sons fournie avec
- Traite l'audio et le MIDI

Inconvénients

- Ne convient pas pour une utilisation professionnelle sur le long terme
- N'est disponible que dans l'environnement Apple (*Mac, iPad, iPhone, etc.*)

3. ABLETON LIVE

Ableton Live est un logiciel exclusivement utilisé par les artistes électro lors de prestations live. C'est un logiciel qui peut paraître difficile à comprendre si l'on est habitué à des séquenceurs classiques de type Pro Tools ou Cubase mais qui, au bout de quelques temps, devient très simple à exploiter.

Il propose de très bons **samplers**, des effets en tous genres de très bonne qualité et propose un **système de loops** simple et efficace.

Prix : 349€ pour sa version standard.

Avantages

- Permet d'utiliser un logiciel entièrement dédié au live via un ordinateur fiable (*de préférence MacBookPro ou MacBook Air*)
- Disponible sous Windows et MacOS
- Adapté aux débutants (*simple d'utilisation*) comme aux professionnels (*très complet*)
- Samplers et effets de bonne qualité

Inconvénients

- Requier un investissement initial
- Demande un ordinateur avec un minimum de ressources
- Difficulté de créer les automatisations

4. BITWIG STUDIO

Bitwig Studio est le petit dernier de la famille Ableton, lancé en 2014.

Il propose des fonctionnalités similaires à Ableton Live mais ressemble davantage à un **séquenceur** comme Cubase, ce qui permet de retrouver les réflexes connus dans ces grands séquenceurs tout en étant compatible avec Ableton Live.

Malheureusement, ce logiciel est loin d'être le plus utilisé aujourd'hui vis-à-vis de ses grands frères d'AVID ou de Steinberg, et ne nous livre donc pas assez d'informations sur ses réelles différences de performance par rapport à ces derniers.

En revanche, on sait qu'il propose, tout comme avec Ableton Live, **de nombreux effets audio, samples et instruments virtuels** à utiliser en natif.

Son prix est assez élevé, mais sa version d'essai est suffisante pour le tester, avec cependant la contrainte de ne pas pouvoir **exporter sa composition**.

Prix : 379€ pour sa version standard.

Avantages

- Disponible sous MacOS, Windows et Linux
- Permet une compatibilité totale avec Ableton Live
- Plusieurs projets peuvent être gérés à la fois

Inconvénients

- Assez onéreux, et la version d'essai ne permet pas d'exporter son projet
- Logiciel moins utilisé par la communauté musicale que ses concurrents, avec donc peu de tutos et d'informations

5. COCKOS REAPER

Rentrons un peu plus dans le côté professionnel avec ce logiciel de la société Cockos : **Reaper**.

Gratuit, léger et en même temps très complet (*voire trop pour les débutants*), ce logiciel vous permettra de vous **initier à l'enregistrement et au mixage** tout en vous proposant de nombreuses fonctionnalités **audio** et **MIDI**, le tout sans investir un centime grâce à sa version d'essai illimitée dans le temps.

Il est, pour moi, le **DAW à tester absolument** quelque soit votre situation. Si vous êtes débutant, vous n'aurez pas à vous perdre dans les menus de Cubase ou de Pro Tools et vous pourrez commencer à mixer comme un vrai pro. Et si vous êtes plus expérimenté, il sera toujours bon d'en connaître les bases au cas où vous devriez le rencontrer un jour sur votre chemin, d'autant plus que vous arriverez très rapidement à comprendre son fonctionnement.

Prix : *Gratuit (en version démo illimitée)*

Avantages

- Léger à l'installation
- Gratuit
- Beaucoup de plug-ins intégrés efficaces, même si l'interface laisse à désirer...

Inconvénients

- Est parfait pour les débutants, mais peut être compliqué à comprendre au début
- Permet l'enregistrement et le mixage mais n'est pas aussi fonctionnel que Cubase ou que FL Studio pour le côté MAO

6. IMAGE-LINE FL STUDIO

Si vous ne connaissez pas **FL Studio**, vous connaissez peut-être **FruityLoops** ?

À la base, ce dernier était un petit peu trop léger pour être utilisé comme outil professionnel pour de la production musicale. Aujourd'hui, FL Studio a su proposer quelque chose d'accessible aux plus débutants et aux amoureux du **beatmaking** tout en décuplant la possibilité de ses fonctionnalités, en faisant un DAW de tout ce qu'il y a de plus sérieux.

Cependant, il est vraiment engagé comme étant **destiné à la MAO** (*grâce à son système de patterns unique combinant samples et boucles MIDI*) et non à du mixage pur et dur, même s'il propose bien entendu cette fonctionnalité.

Enfin, tout comme le propose Ableton de façon exclusive, il possède un mode « *Performance* » vous permettant de **jouer en live** en exploitant vos arrangements en direct au moyen de pads virtuels assignables.

Prix : 229€

Avantages

- Parfait pour les débutants qui souhaitent s'initier ou développer leurs compétences du beatmaking
- Interface agréable
- Les mises à jour sont gratuites

Inconvénients

- Logiciel très professionnel, mais pas autant que Pro Tools pour le mixage ou que Cubase pour la production musicale au sens large.

- La version Fruity Edition ne permet pas l'enregistrement et l'édition de pistes audio (*un comble quand même pour un séquenceur audio...*)

7. STEINBERG CUBASE

Cubase est connu pour être **un logiciel clair, agréable à utiliser, professionnel et complet** en termes de fonctionnalité puisqu'il va directement à l'essentiel. Il permet à la fois **l'enregistrement, l'édition, le mixage et la gestion du MIDI** de façon optimale pour les débutants comme pour les plus confirmés.

Au-delà de ces quelques demandes « *basiques* » que l'on attend chez un DAW, il propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes à caractère professionnel : gestion de la hauteur avec l'outil VariAudio (*équivalence de Melodyne en moins optimisé*), détection de tempo, comping de pistes (*équivalence de la Consolidation dans Pro Tools*), etc.

De plus, Steinberg est l'entreprise qui a développé le format de plug-in **VST**, une véritable innovation pour le monde de la production musicale via la MAO.

C'est donc le système DAW que je recommande à 100% pour tous les musiciens.

Prix : *Plusieurs versions : Element, Artist & Pro, à partir de 99€.*

Avantages

- Logiciel fiable et performant qui a su faire ses preuves depuis bon nombre d'années
- Idéal pour la production musicale, la gestion des VST, VSTi et du MIDI
- Permet de grandes performances lors de l'enregistrement, pour de l'édition et pour du mixage à caractère professionnel
- Professionnel mais à la fois esthétique, ergonomique, design et qui peut être abordé par les débutants

Inconvénients

- Bien qu'attrayant à première vue, ses nombreuses possibilités peuvent faire peur aux novices qui peuvent s'y perdre rapidement

- Obligation d'utilisation un dongle physique en USB pour que la licence soit active et que le logiciel se lance

8. ADOBE AUDITION

Comme son nom l'indique, **Audition** est LE logiciel audio lancé par la firme **Adobe**.

Disons que ça ne promettait pas grand-chose de bon, étant donné qu'ils sont très **polyvalents** dans l'étendu catalogue de leurs logiciels destinés au traitement en post-production. Et pourtant, Audition a su se montrer à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre de lui : un DAW permettant **la gestion du mode multipiste**, la **restauration** de fichiers audio dégradés, et un peu de MIDI **pour la création musicale avec des instruments virtuels**, même si c'est loin d'être son but premier.

Disons que ce logiciel est parfait pour ceux qui évoluent déjà **dans l'environnement Adobe** et qui jonglent régulièrement entre **Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, After Effects**, etc.

Cependant, même si la société a su montrer ce qu'elle avait dans le ventre pour la gestion du son, je vous recommanderais d'utiliser un logiciel différent si vous ne souhaitez vous concentrer **QUE** sur le son, que l'image ne vous intéresse pas vraiment et que le mixage ou la gestion d'instruments virtuels de façon claire et facile soit votre priorité.

Prix : *Abonnement au Creative Cloud d'Adobe pour 59,99€/mois.*

Avantages

- Parfait pour l'intégration à l'univers Adobe
- Relativement simple à exploiter
- Fonctionne parfaitement bien en software
- Une licence en ligne avec le CC d'Adobe

Inconvénients

- Abonnement onéreux si vous ne souhaitez utiliser que ce logiciel parmi la suite Adobe
- Permet une grande polyvalence, mais n'excelle pas dans un domaine en particulier (*mixage, production en MIDI, enregistrement, édition, etc.*)

9. PRESONUS STUDIO ONE

Studio One est un logiciel récent sur le marché des DAW, et c'est d'ailleurs de cette façon que **PreSonus** a su se démarquer : par **l'innovation**.

Cependant, là où de plus gros séquenceurs permettent de gérer de façon professionnelle l'enregistrement, le MIDI, l'édition, le mixage et le mastering, Studio One sera davantage **dédié au mixage** qu'au reste.

Le workflow est assez esthétique, assez facile à prendre en main, même pour les débutants, mais les plug-ins intégrés sont loin d'être parfaits, bien que proposant quand même des fonctionnalités intéressantes.

En résumé, ce DAW est à l'image de ce que PreSonus propose sur le marché du son (*notamment avec leur carte son Audiobox USB ou leurs enceintes de la série ERIS*) : des produits moyen à bas de gamme, mais **accessibles** à tous les sondiers et musiciens en herbe qui souhaitent mettre la main à la pâte en ayant pour autant accès à pas mal de fonctionnalités.

Personnellement, je trouve le prix un peu trop élevé pour la qualité de ce produit en comparaison à Cubase Element qui, à moins de 100€, propose suffisamment d'options tout en étant **une référence sur le marché**.

Prix : 399€

Avantages

- Esthétique et ergonomique
- Facile à prendre en main pour les musiciens débutants
- Fait preuve d'innovation en terme de workflow en étant nouveau sur le marché
- Souvent livré gratuitement en version basique avec du matériel de home studio

Inconvénients

- Version pro onéreuse
- Les plug-ins par défaut sont intéressants mais loin d'être parfaits
- Ne se spécialise pas dans la création du beatmaking

10. MAGIX SAMPLITUDE/SEQUOIA

La particularité des produits **Magix**, c'est leur conception tournée vers la réalisation d'un objectif en particulier : créer sa musique de A à Z, que l'on soit débutant ou professionnel, et être capable de **l'éditer**, de la **mixer** et de la **masteriser** dans la foulée, uniquement à partir de son PC.

Le défi pourrait être de taille s'il n'existait pas d'autres logiciels qui permettaient déjà tout ceci, notamment comme **Studio One** ou **Cubase**.

Mais pour ma part, j'ai découvert **Samplitude** à France Bleu lorsque la station Pro Tools était hors-service. J'ai été particulièrement de surpris à quel point il était facile à prendre en main et qu'il proposait bon nombre de plug-in intégrés amplement suffisants à la réalisation de nos productions.

De plus, son interface est complète et à la fois esthétique, même si les finitions sont moins présentes que chez Steinberg.

Maintenant, la différence entre **Samplitude** et **Sequoia** est minime, la comparaison étant la place à laquelle vous mettez votre DAW dans votre environnement de travail. Grosso modo, si vous exploitez un réseau de la taille de celui de Radio France ou de France Télévision, Sequoia peut être plus intéressant avec les options supplémentaires qu'il propose.

Mais si vous souhaitez simplement produire de la musique pour vous, pour votre groupe ou pour une petite structure, les versions Classique et Pro de Samplitude sont amplement suffisants, même pour obtenir des résultats de type professionnel.

Prix : À partir de 97€

Avantages

- Agréable à utiliser et ergonomique
- Propose une panoplie conséquente de fonctionnalités et de plug-ins
- Peu onéreux pour les résultats qu'il est possible d'obtenir avec

Inconvénients

- N'est pas aussi répandu que les grands séquenceurs de chez Steinberg ou de chez AVID et ne s'intègre pas dans un environnement en particulier (*Adobe, Ableton Live, cinéma, etc.*)

- N'est pas utilisable sous MacOS.

11. APPLE LOGIC PRO X

Retour chez Apple. Mais cette fois, rendez-vous du côté des « vrais » pro.

Déjà, si vous êtes un adepte des produits Apple, **Logic Pro X** est LE DAW qu'il vous faut. Il est, pour moi, un mix parfait entre **Cubase** et **Pro Tools**, tout en étant agrémenté de fonctionnalités s'apparentant à **GarageBand** : il permet de gérer de façon assez claire les instruments virtuels, le MIDI mais permet également de réaliser un enregistrement de façon professionnelle avec la gestion multipiste, l'édition, le mixage et le mastering dans la continuité.

De plus, son interface est presque aussi agréable que Cubase tout en étant **moins indigeste** que celle de Pro Tools.

Au niveau de ses plug-ins et de la banque de sons livrée avec, on peut dire qu'Apple a su mettre le paquet en ajoutant **une grande quantité de boucles, d'effets** et de **sons** de très haute qualité.

En bonus, étant un produit Apple, il est possible de **contrôler à distance** votre logiciel via l'application **Logic Remote** téléchargeable gratuitement sur iPhone et iPad. Plutôt sympa, non ?

Prix : 230€

Avantages

- Parfaite intégration dans l'univers Apple
- S'adapte parfaitement à tout type de production : MIDI, enregistrement, édition, mixage, mastering, etc.
- Livré avec une grande bibliothèque de sons, de loops et d'effets.
- Plutôt simple à utiliser par les professionnels connaissant déjà la logique de travail d'autres DAW

Inconvénients

- Disponible uniquement sur MacOS
- Pas vraiment d'autre point faible, si ce n'est que c'est un logiciel peut-être trop complet pour les débutants

12. AVID PRO TOOLS

Tout comme Cubase, **Pro Tools** est l'un des DAW **les plus célèbres au monde**, voire LE plus répandu, notamment dans le milieu de **l'enregistrement professionnel** et de la **post-production**, qu'elle soit destinée uniquement au domaine du son ou que celui-ci soit au service **de l'image et de la vidéo**.

D'ailleurs, c'est Pro Tools qui a été **le précurseur des DAW** tels qu'on les connaît actuellement avec une utilisation réservée à **la production cinématographique**. Et pour la petite anecdote, la plupart des séquenceurs actuels ne peuvent ouvrir qu'un projet à la fois à cause de Pro Tools qui, utilisé au départ pour le cinéma, a été conçu pour ne concentrer ses ressources que pour **UN seul projet à la fois**, la production d'un film se comptant en mois voire en années !

Lancé par Digidesign en 1989 puis repris en 2010 par la société AVID, il a toujours été plus performant lorsqu'il utilisait **des racks en hardware**, contrairement à Cubase qui fonctionne nativement en software.

Aujourd'hui, des versions portatives fonctionnant en software sont suffisantes mais manquent cruellement aux ressources de Pro Tools qui ne demandent qu'à **traiter massivement beaucoup d'informations**.

En conclusion, c'est un excellent logiciel mais qui se doit d'être utilisé par de véritables **professionnels des métiers de la production musicale et du cinéma** en utilisation synchrone avec du matériel physique annexe qui peut coûter... très cher.

De plus, si on ne maîtrise pas les notions théoriques du son et **la logique des tables de mixage**, il peut vite devenir une usine à gaz, surtout si on débute.

Prix : *à partir de 599€*

Avantages

- Ultra-performant, strict, cohérent et adapté pour l'enregistrement, l'édition et le mixage
- A été pensé et conçu pour la production cinématographique
- La Rolls des DAW et une référence irréfutable par tous les plus grands studios du monde
- De nombreux plug-in professionnels sont livrés avec le logiciel

Inconvénients

- Manque de fonctionnalités pour traiter le MIDI, et n'est pas adapté au beatmaking et à la gestion des instruments virtuels
- Une vraie usine à gaz non réellement nécessaire pour les débutants
- Rencontre beaucoup de bugs, de crashes et peut être très capricieux
- Ne supporte pas les VST, et donc aucun plug-in RTAS et AAX
- Très gourmand en ressources et fonctionne mieux en hardware
- Demande un certain coût, surtout si on rajoute du hardware

Voilà, j'espère qu'avec tous ces comparatifs, vous arriverez à décider quel est, pour vous, le logiciel de création musicale qui vous correspond le mieux, sachant qu'il n'y a pas de « *meilleur DAW que les autres* », chacun possédant **son lot de points forts et de points faibles**.

Bien sûr, et vous l'aurez remarqué, j'ai **une grosse préférence pour Cubase**, et je pense que beaucoup partagerons mon avis. De plus, j'utilise Pro Tools dans mon travail à la radio et c'est incontestablement le DAW le plus important à maîtriser pour l'indiquer **sur son CV** et ainsi gravir les échelons **dans le monde de la production musicale**.

N'hésitez pas à télécharger une démo d'un maximum d'entre eux pour faire vos premiers essais gratuitement et vous aider à trouver ce qui vous convient le mieux !

Et si vous en utilisez déjà un, **indiquez-le moi en commentaire** et vous pourrez recueillir le témoignage des autres lecteurs. :)

PS : Cette liste est non exhaustive. Il existe d'autres DAW tels que Reason, Sonar ou encore Tracktion.