[apaxxdesigns]
CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ

Programme de Formation

Mixage dans la boite avec les plug-ins UAD, Pro Tools, Logic ou Cubase

Organisation

Durée : 70 heures

Mode d'organisation : Présentiel

Contenu pédagogique

Public visé

Compositeurs, arrangeurs, DJ, réalisateurs et producteurs musicaux souhaitant approfondir leurs techniques de mixage dans un environnement de production numérique.

Objectifs pédagogiques

- Assimiler les principes fondamentaux du mixage à travers l'utilisation d'un séquenceur.
- Acquérir une méthodologie de travail afin d'optimiser la qualité de ses mixages dans le contexte du home studio.

Compétences développées

- Développer son écoute analytique et critique.
- Optimiser un système de monitoring et comprendre son influence sur le mixage.
- Conceptualiser un mixage afin d'orienter les choix techniques associés.
- Organiser une session de mixage (routing I/O, groupes, stems, templates…) afin d'en optimiser le workflow.
- Appliquer une méthode de calibration audio pour maintenir un niveau cohérent et professionnel.
- Sélectionner et utiliser les outils de traitement audio en fonction des besoins identifiés.
- Pratiquer l'égalisation paramétrique, graphique et dynamique pour nettoyer et clarifier un mixage.
- Configurer et utiliser les traitements de dynamique (compression, side-chain, gating, limiting…) pour homogénéiser et équilibrer un mixage.
- Utiliser les effets temporels (réverbération, délai, chorus, flanger) à des fins artistiques et pour la mise en espace d'un mixage.
- Développer une connaissance des plug-ins UAD et de leurs applications en mixage.

Description

Jour 1 — Comprendre et conceptualiser un mixage

Matin — Considérations générales sur le mixage

- Comprendre l'importance de conceptualiser un mixage avant de commencer : couleurs, références et éléments déterminants.
- Identifier les intentions musicales et sonores d'une production.
- Choisir les outils de traitement en fonction des objectifs recherchés.
- Réaliser des écoutes comparatives de projets, entre versions mises à plat et versions mixées,

dans un studio professionnel.

Après-midi — Le design sonore des productions musicales des années 1950 à aujourd'hui

- Évolution du matériel.
- Évolution des esthétiques musicales.
- Évolution des techniques de prise de son.
- Analyse des évolutions : ce que l'on a gagné et ce que l'on a perdu.

Jour 2 — Monitoring, calibration et organisation

Matin — Monitoring et calibration

- Optimiser son système d'écoute en fonction de la pièce dans laquelle on mixe.
- Choisir et placer les enceintes : recherche du sweet spot.
- Comprendre l'importance de contrôler son mixage en mono.
- Étudier les références de niveau : 0 VU et 0 dB Full Scale.
- Utiliser les outils de contrôle : VU-mètres et PPM.

Après-midi — Organisation d'une session de mixage

- Configurer le routing des entrées et des sorties.
- Organiser les départs d'effets, groupes, stems, VCA et master.
- Importer les fichiers audio.
- Identifier et nommer les pistes.
- Créer des templates de session.

Jour 3 — Les effets temporels

Matin — Principes et fonctionnement

- Réverbération.
- Délai.
- Chorus.
- Flanger.

Après-midi — Mise en pratique

- Explorer les paramètres des traitements étudiés.
- Appliquer les différents effets sur un mixage.
- Construire plusieurs plans sonores.
- Travailler la perception de profondeur.

Jour 4 — Les traitements de dynamique

Matin — Principes et fonctionnement

- Compresseur.
- Limiteur.
- Noise gate.
- Expandeur.

Après-midi — Mise en pratique

- Explorer les paramètres des traitements dynamiques.
- Expérimenter différentes techniques d'utilisation.
- Mettre en pratique la compression parallèle.
- Étudier les applications du side-chain.

Jour 5 — L'égalisation

Matin — Comprendre les outils d'égalisation

- Principes de fonctionnement d'un égaliseur.
- Égalisation paramétrique.
- Égalisation graphique.
- Égalisation dynamique.
- Nettoyage des sources par filtrage : coupe-haut et coupe-bas.

Après-midi — Mise en pratique

- Mettre en œuvre différents égaliseurs sur un mixage.
- Sélectionner les traitements selon les sources et les besoins.
- Clarifier les relations fréquentielles entre les éléments du morceau.

Jour 6 — Spatialisation et écoute

Matin — Les différentes situations d'écoute

- Écoute binaurale.
- Monophonie.
- Stéréophonie.
- Écoute au casque.

Après-midi — Mise en pratique

- Exercices de spatialisation.
- Exploration des différentes perceptions spatiales dans un mixage.

Jour 7 — Réalisation de mixages simples

Atelier pratique

- Élaborer des mixages simples.
- Travailler au casque et en studio.
- Mettre en application les méthodes et traitements étudiés au cours des journées précédentes.

Jour 8 — Analyse et amélioration des mixages

Matin — Écoute et analyse critique

- Écouter les mixages réalisés la veille par les participants.
- Analyser et commenter les résultats.
- Identifier les points à améliorer.

Après-midi — Reprise des projets

- Retravailler les mixages en tenant compte des retours.
- Corriger les choix de traitement et les équilibres identifiés lors de l'écoute.

Jour 9 — Mixages complexes

Atelier pratique

- Élaborer des mixages de titres complexes.
- Mobiliser les connaissances acquises au cours de la formation dans le contexte d'un projet musical plus élaboré.

Jour 10 — Introduction au mastering et écoute des productions finales

Matin — Introduction au mastering

- Comprendre la place du mastering dans la chaîne de production musicale.
- Découvrir ses objectifs et son rôle dans la finalisation d'un mixage.
- Identifier les principales différences entre mixage et mastering.
- Comprendre les enjeux de l'écoute et de l'analyse d'un mix avant sa finalisation.

Cette introduction permet de situer le mastering dans le processus de production, sans se substituer à une formation complète sur le sujet.

Après-midi — Écoute et analyse des productions finales en studio professionnel

- Écouter les mixages réalisés par les participants dans un studio professionnel.
- Analyser collectivement les productions.
- Évaluer les équilibres, la dynamique, la spatialisation et la cohérence musicale.
- Échanger sur les choix artistiques et techniques.
- Réaliser le bilan des acquis de la formation.

Prérequis

- Etre à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur Mac
- Avoir une bonne connaissance et pratique d'au moins un séquenceur

- Posséder des notions de mixage
- Être à l'aise avec les notions d'insert, de bus, d'auxiliaires et de groupes de pistes

Modalités pédagogiques

Chaque matin, le formateur présente aux participants les thèmes et objectifs pédagogiques abordés au cours de la journée.

La formation alterne présentations théoriques, démonstrations techniques et exercices pratiques permettant de mettre immédiatement en application les notions étudiées.

Des projets musicaux servent de supports aux exercices et aux ateliers. Les participants réalisent des mixages de complexité progressive, analysent leurs résultats et effectuent les corrections nécessaires.

Les écoutes de référence ainsi que les écoutes des productions finales sont organisées dans un studio professionnel afin de développer l'écoute critique dans un environnement adapté.

Chaque journée se termine par une synthèse des points abordés. À partir du deuxième jour, une séance de questions-réponses sur les notions étudiées la veille permet de consolider les acquis.

Moyens et supports pédagogiques

- Chaque participant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels et outils nécessaires à la formation, notamment Pro Tools, Logic Pro ou Cubase et les plug-ins UAD.
- Des projets de référence sont analysés et décomposés. Chaque séquence pédagogique associe une présentation théorique à une mise en application pratique.
- L'enseignement s'appuie sur des exemples issus de situations professionnelles. Les exercices permettent de pratiquer les techniques étudiées et de comprendre leur place dans le processus de production musicale.
- Les ateliers de mixage permettent de mobiliser l'ensemble des connaissances acquises dans le cadre de projets musicaux complets.
- es écoutes de référence et l'analyse des productions finales se déroulent dans un studio professionnel.
- Un support de cours synthétique est mis à disposition de chaque participant à l'issue de la formation dans son Extranet.

Modalités d'évaluation et de suivi

À l'issue de la formation, le formateur évalue le degré d'acquisition des objectifs pédagogiques au moyen d'un questionnaire individuel.

Les exercices pratiques, les ateliers de mixage et les séances d'écoute critique permettent aux participants de mettre en application les notions étudiées et d'identifier les points à améliorer.

Une séance collective d'écoute et d'analyse des productions finales est organisée dans un studio professionnel lors du dernier après-midi.

Les participants évaluent la formation à chaud en remplissant un questionnaire en ligne. Les résultats sont transmis au formateur et peuvent faire l'objet d'échanges afin d'améliorer le dispositif pédagogique.

Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé un mois après la formation afin de mesurer l'impact des compétences acquises sur les pratiques professionnelles.

Informations sur l'accessibilité

Avez vous besoin d'un accompagnement spécifique ?

Apaxxdesigns accorde une attention particulière à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap.

Afin de faciliter leur intégration et le suivi pédagogique, un référent handicap étudie les besoins spécifiques des participants et les possibilités d'adaptation de la formation, notamment en matière de matériel, d'environnement de travail et de modalités pédagogiques.

[apaxxdesigns]
CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ

Si nécessaire, Apaxxdesigns peut mobiliser son réseau de partenaires afin de rechercher les solutions les plus adaptées, dans le respect des objectifs et exigences pédagogiques de la formation.

Les personnes nécessitant un aménagement particulier sont invitées à contacter le référent handicap avant leur inscription.

Référent handicap Apaxxdesigns

Téléphone : +33 (0)6 84 33 47 44
Courriel : jessica@apaxxdesigns.com