

Le Mixage à l'image avec Protools en studio professionnel

Organisée dans un environnement technique professionnel, au sein du studio Miroslav Pilon (acteur majeur de la postproduction en région Rhône-Alpes) qui mobilisera pour l'occasion deux studios de postproduction ainsi qu'un amphithéâtre de mixage cinéma, la formation « Le mixage à l'image sur Protools en studio professionnel » propose aux stagiaires d'acquérir les différentes techniques de mixage pour la télévision et le cinéma sur le logiciel Pro Tools, tout en développant une certaine sensibilité artistique.

Après une première approche du mixage qui resituera la « discipline » dans sa dimension technique (place au sein de la chaîne de postproduction) mais aussi humaine (relations du mixeur avec les différents collaborateurs), la formation proposera aux participants de se familiariser avec les fondamentaux de Protools puis d'apprendre à maîtriser les fonctions de base et les fonctions avancées du mixage sous ce logiciel permettant de construire un workflow adapté au travail du son à l'image.

Elle abordera ensuite les techniques et les spécificités du mixage pour la télévision (en faisant notamment un focus sur la norme TV R128), du mixage 5.1 et du mixage cinéma.

La pratique sera systématiquement privilégiée au cours de ces différentes étapes, les stagiaires mettant en œuvre chaque notion abordée par les formateurs lors d'exercices de mise en pratique effectués sur des supports variés (fictions, documentaires, films ou séries d'animations, magazines TV, publicités...) et suivis d'une écoute et d'une analyse critique.

Profil professionnel des stagiaires

- Tous professionnels du son désirant maîtriser le logiciel Pro Tools pour monter et mixer des produits audiovisuels (cinéma et télévision).
- Tous techniciens audiovisuels désireux d'élargir leurs compétences et de perfectionner leur pratique professionnelle en comprenant et maîtrisant le mixage son d'un produit audiovisuel réalisé sur Protools.

Prérequis :

- Première expérience en postproduction
- Connaissance des bases et pratique préalable du logiciel Protools

Objectifs Pédagogiques

Maîtriser l'intégralité des étapes d'élaboration et de réalisation de la bande-son d'un produit audiovisuel (télévision ou cinéma) à l'aide de ProTools.

Enfin, une mise en situation réelle permettant de revoir les points abordés tout au long de la formation sera proposée aux stagiaires, ceux-ci devant réaliser dans un temps imparti le mixage d'une fiction courte cinéma puis le mixage 5.1 d'un programme court pour la télévision.

THOMAS BESSON

(mixeur, Protools 11 Certified expert, formateur)

Thomas Besson, mixeur pour la télévision et le cinéma, a collaboré sur la post production de nombreuses productions audiovisuelles françaises et internationales. Il a travaillé pendant 8 ans en free-lance pour plusieurs studios et chaînes de télévision sur des programmes variés : Euronews, Arte reportages, France télévision, RTBF....

Désormais rattaché au studio Miroslav Pilon, Thomas Besson intervient en tant que mixeur sur divers projets tels que « Les lapins crétins », « En sortant de l'école » pour France 3, « Les Anookis » pour France 4...

Spécialisé dans le mixage multicanal, il travaille étroitement avec Yoann Veyrat sur le mixage de films à l'auditorium « Pilon cinéma » (courts et long métrages). Il a mixé notamment le long métrage franco turque « La prunelle de mes yeux » qui remportera plusieurs prix internationaux dont le prix spécial du jury au festival de Moscou ainsi que 4 prix au festival d'Adana (Césars turcs).

Thomas Besson est également formateur en techniques de mixage à l'image, étant certifié AVID « Expert Pro Tools 11 en Post production ».

YOANN VEYRAT

(mixeur, directeur technique, formateur)

Yoann Veyrat est une "oreille" particulièrement recherchée par les professionnels de la production audiovisuelle, tant par ses compétences techniques que par la sensibilité artistique dont il fait preuve dans ses réalisations.

Il a travaillé sur de nombreux programmes pour la télévision ou pour le cinéma parmi lesquels on peut citer la série TV "Kaamelott" (M6), les séries d'animation "Les lapins crétins" (France Télévisions), "Michel" (Canal +), "Juliette" (Arte), "En sortant de l'école" (France Télévisions), le long métrage d'Alexandre Astier "David et Mme Hansen" (Pathé), mais aussi les documentaires pour Arte d'Andrzej Zulawski "Varsovie, la forêt forteresse" et de Tony Gatlif "Indignez-vous".

Au sein du studio Miroslav Pilon, Yoann Veyrat travaille en tant que mixeur mais assure aussi les fonctions de directeur technique et de chef de projet.

JOUR 1

Intervenant : Thomas Besson
Lieu : Studio de post-production 1

Présentation du formateur

Présentation des stagiaires

Présentation du programme

Approche du mixage

- La hiérarchisation des tâches et des postes
- La dimension humaine
- La lecture artistique

Visionnage – écoute

Visionnage–écoute de différents programmes audiovisuels mettant en avant différentes notions de

mix : Rapport de plan/ Focus Parole, Effet d'égalisation (enferment, téléphone), Effet de Reverb Acoustique de lieu, éloignement, Musique IN/OFF, Musique Front ou Tapis.

Introduction aux systèmes Protools

- Présentation d'un système Protools HD / L
- La session Protools
- Surfaces de contrôle
- Edition et manipulation audio
- Travail à l'image dans Pro Tools

JOUR 2

Intervenant : Thomas Besson
Lieu: Studios de post-production 1 et 2

Les bases du mixage

- Les théories du son liées au mixage
- La conduite du mixage
- Session de base de mix
- La gestion des Relink de fichier
- L'automation
- Les Plug Ins
- Les effets de base pour le mixage

Les bases du mixage – Mise en pratique

Sous la direction du formateur, les stagiaires mettent en oeuvre toutes les notions de base vues précédemment et réalisent le mixage d'un programme stéréo simple (reportage ou magazine TV).

JOUR 3

Intervenant : Thomas Besson
Lieu: Studios de post-production 1 et 2

Les bases du mixage – Mise en pratique (suite)

- Sous la direction du formateur, les stagiaires mettent en oeuvre toutes les notions de base du mixage vues précédemment et réaliser le mixage stéréo (session pro tools simplifiée) :
 - + d'un reportage ou magazine TV
 - + d'un court métrage de fiction

- Visionnage/écoute en groupe des travaux réalisés lors de la mise en pratique des bases du mixage
- Analyse et commentaires du formateur

La norme TV R 128

- Les anciennes normes TV
- La RT017 (R128)

JOUR 4

Intervenant : Thomas Besson
Lieu: Studios de post-production 1 et 2

La norme TV R 128 – Mise en pratique

- Sous la direction du formateur, les stagiaires mettent en oeuvre les notions concernant la norme TV R128 vues précédemment et réalisent le mixage d'une publicité TV.

Ils assurent également la mise aux normes du manga mixé durant la mise en pratique des bases du mixage.

- Visionnage/écoute en groupe des travaux réalisés lors de la mise en pratique de la norme R 128

- Analyse et commentaires du formateur

Le mixage avancé

- Automation avancée
- Organisation de session
- Méthodologie de travail appliquée au documentaire
- Méthodologie de travail appliquée à la fiction

JOUR 5

Intervenant : Thomas Besson
Lieu: Studio de post-production 1

Le mixage avancé – Mise en pratique

- Sous la direction du formateur, les stagiaires mettent en oeuvre les notions concernant le mixage avancé et réalisent le mixage d'une

séquence choisie de fiction TV (téléfilm ou série d'animation).

- Visionnage/écoute en groupe des travaux réalisés.
- Analyse et commentaires du formateur

JOUR 6

Intervenant : Thomas Besson
Lieu: Studio de post-production 1 et 2

Le mixage 5.1

- Historique de l'arrivée du multicanal au cinéma, et en télévision
- Les différents formats de mixage multicanal (Cinéma, TV HD et home cinéma)
- Les intérêts d'un mixage multicanal par rapport à un mixage stéréo
- Les problématiques liées au mixage 5.1
- Normes et recommandations – Calibration des écoutes
- Le 5.1 dans Protocols

Le mixage 5.1 – Mise en pratique

- Sous la direction du formateur, les stagiaires mettent en oeuvre les notions concernant le mixage 5.1 et réalisent le mixage d'un programme en multicanal (Fiction TV ou documentaire ou habillage TV en 5.1)
- Visionnage/écoute en groupe des travaux réalisés.
- Analyse et commentaires du formateur

JOUR 7

Intervenant : Thomas Besson

Lieu: Auditorium de mixage cinéma

Le mixage cinéma

- Historique de la pellicule au DCP
- Les différents formats pour le cinema
- Le Dolby pour le cinéma
- L' agrément " Dolby " pour les salles de mixage et la certification "THX".
- Label qualité pour un lieu adapté .
- Présentation d'un studio de mixage cinéma
- Etude rapide du synoptique de câblage et du workflow mis en place.

- Présentation rapide du métier de recorder auditorium et de la console icon de contrôle.

Le mixage cinéma – Mise en pratique

- Sous la direction du formateur, les stagiaires mettent en oeuvre les notions concernant le mixage cinéma et réalisent le mixage d'une séquence de court métrage
- Visionnage/écoute en groupe des travaux réalisés.

JOUR 8

Intervenant : Thomas Besson

Lieu: Studio de postproduction 1 et 2

Du cinéma à la télévision

Les problématiques du télécinéma (adapter le mixage pour passer un film à la télévision)

Du cinéma à la télévision – Mise en pratique

Sous la direction du formateur, les stagiaires mettent en oeuvre les notions vues précédemment et

adaptent pour la télévision le mixage du programme court cinéma qu'ils ont réalisé lors des jours 8 et 9.

- Visionnage/écoute en groupe des travaux réalisés.
- Analyse et commentaires du formateur

JOURS 9 & 10

Intervenants : Thomas Besson / Yoann Veyrat

Lieu: auditorium de mixage cinéma et studio de postproduction 1

Mise en situation réelle

Les jours 9 et 10 sont consacrés à un travail de mise en situation réelle.

Durant ces deux jours, chaque stagiaire travaille en tandem avec un autre participant pour réaliser dans un temps imparti le mixage d'une fiction courte cinéma (réalisé dans l'auditorium de mixage cinéma) et le mixage 5.1 pour la télévision d'un programme court (type série d'animation) (travail réalisé en studio de postproduction).

Cet exercice de mise en situation réelle qui se veut également comme un exercice permettant de

synthétiser les notions abordées depuis le début de stage permettra aux formateurs d'évaluer les acquis des stagiaires,

- Visionnage/écoute en groupe des travaux réalisés.
- Analyse et commentaires du formateur

Bilan du stage

- Résumé des notions du stage.
- Bilan pédagogique.
- Conseils et ressources. Echanges sur le métier de mixeur.

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

Exercices

Réalisés lors des mises en pratique systématique de toutes les notions abordées

Entraînement

Développement des aptitudes grâce à une utilisation intensive de Protools

Mise en situation réelle

Celle-ci, réalisée aux jours 9 et 10, permet notamment une confrontation aux contraintes de rapidité et d'efficacité.

Exposé

Présentation de notions théoriques et historiques

Entretien avec des professionnels

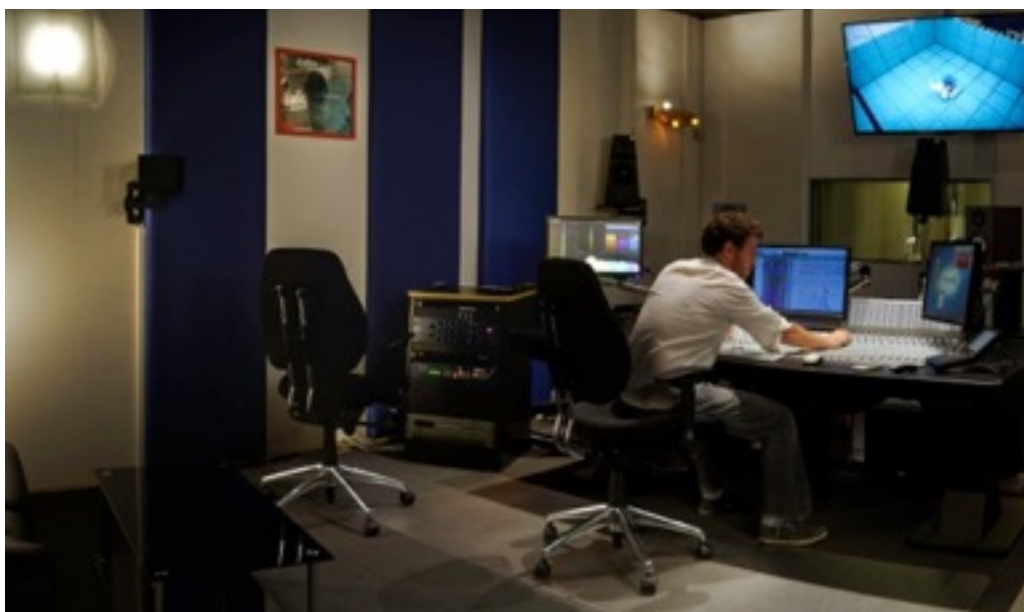
Des échanges sont menés régulièrement avec les formateurs, tous des professionnels expérimentés en activité, sur le métier de mixeur et sur les attentes de la profession.

Débat, discussion

Suite à l'écoute/visionnage en groupe des travaux réalisés.

Supports de travail

Différents programmes cinéma ou télévision (fictions, publicités, documentaires, séries ou films d'animation...)

Moyens techniques-pédagogiques

2 studios de postproduction professionnels, équipés comme suit :

- Système de Mixage
Console Avid/Digidesign ICON D-Command 24 Faders ; Pro Tools HDX ;
Surface Pro control ; Pro Tools TDM ; 8x8x8 IO ; Sync HD ; Horloge Maître Rosendhal NanoSync HD ; MacPro Quad 2,8Ghz.
- Monitoring & Contrôle
Stéréo : Blue Sky Pro Desk ; 5.1 : A2T ; Station Flux Pure Analyzer.
- Vidéo
Ecran LED 55 pouces LG ou Ecran Plasma 42 pouces NEC ;
Carte vidéo Blackmagic Intensity Pro.
- Traitement
TC Electronic M6000 ; TubeTech SMC2B ; CEDAR DNS 1500 ;
Plug Ins : Focusrite D2/D3, McDSP ML4000, SpeakerPhone, iZotope RX4 ,TL Space, Revibe...

1 auditorium de mixage cinéma d'un volume acoustique de 360 m3, équipé comme suit :

- Système de Mixage
Console Avid/Digidesign ICON D-Control 48 Faders. Protools HD6 pour le mixage, équipé de 80 I/O ;
Protools HD2 pour l'enregistrement des Stems et Masters, équipé de 48 I/O ;
- Traitement
Station Altiverb disposant 32 I/O, soit une capacité à gérer 6 unités de réverbération en 5.0 ;
Nombreux Plug Ins : Bundles Waves Platinum & SSL, Sonnox Dynamics & EQ, Flux Epure, SpeakerPhone, GRM Tools, TC Electronic MD3 & VSS3, TLSpace,...
TubeTech SMC2B ;CEDAR DNS 1500 ;
- Monitoring
Dolby CP650 et MME ;
Processeur d'écoute Yamaha DME32 ;
JBL 4637+2380A pour le LCR, 2 Subwoofer JBL3635, et JBL3310 pour les ambiances.
- Projection
Station AVID VideoSatellite sur Media Composer 5.5 sur Matrox Mxo2 Mini ;
Projecteur BARCO TriDLP
Ecran de 5,92m x 3,2m

Evaluation

L'évaluation est continue tout au long de la formation, notamment lors des exercices de mise en pratique.

Evaluation en fin de stage

- Elle s'effectue lors des jours 9 et 10, lors de la mise en situation réelle.
- Les formateurs évaluent l'acquisition des objectifs pour chaque stagiaire à l'aide d'une grille d'évaluation dont les critères ont été déterminés en amont par les formateurs et le responsable pédagogique.
- Des bilans et synthèses personnalisés sont effectués par les formateurs.
- En fin de stage, chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité de la formation se verra remettre une attestation de suivi de stage.