

Enregistrer, mixer et produire en home studio

4

stagiaires

91

heures

13

jours

5600 €HT

6720 €TTC

Organisée en partenariat avec le label Jarring Effects, acteur majeur de la production musicale indépendante, la formation « Mixage en home studio : les techniques fondamentales pour donner de la personnalité à ses productions » propose aux participants d'apprendre à maîtriser le workflow et les techniques fondamentales de l'enregistrement et mixage en home studio tout en veillant à développer leur personnalité sonore.

Les trois premiers jours de la formation seront consacrés à l'enregistrement en home studio (paramétrage du logiciel DAW, préparation de l'espace d'enregistrement, placement des micros, techniques d'enregistrement). Puis un focus sera effectué sur le prémixage, les stagiaires apprenant à équilibrer les différents éléments composant un morceau (instruments, voix, section rythmique, etc.) ainsi qu'à maîtriser la compression et le limiteur. La troisième partie de la formation sera axée sur les outils de mixage (différents effets) et proposera aux stagiaires d'acquérir des techniques de production qui leur permettront de donner à leurs titres une vraie personnalité sonore. Elle abordera en fin de chaîne, le home mastering. 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'un titre à partir des enregistrements multipistes.

Profil professionnel des stagiaires

Musiciens, compositeurs, arrangeurs, sound designers, ingénieurs du son et tous professionnels de la musique désirant acquérir les techniques fondamentales de mixage en home studio.

Prérequis :

→ Maîtrise et pratique régulière d'un logiciel DAW (Logic Pro X, Ableton Live, Cubase...).

Objectifs pédagogiques

→ Acquérir une méthodologie de travail solide pour enregistrer, mixer, et produire en home studio.
→ Maîtriser les connaissances et techniques nécessaires pour enregistrer, mixer, et produire en home studio.
→ Développer son sens sonore et sa créativité, en apportant de la personnalité et donc de la singularité à ses productions.

Description (suite)

La pratique sera systématiquement privilégiée au cours de la formation, chaque stagiaire mettant en œuvre sur un logiciel de MAO les notions abordées par le formateur lors d'exercices de mise en pratique effectués sur des supports variés (enregistrements multipistes de différents artistes et groupes évoluant dans différents genres musicaux : pop, rock, hip hop, dub, reggae...)
L'effectif maximum de la formation limité permettra d'assurer un suivi individuel et personnalisé de chacun. Il permettra des échanges approfondis entre les participants et le formateur et contribuera à la création d'une dynamique de groupe.

La direction pédagogique de la formation a été confiée à Stéphane Bernard alias Uzul, acteur incontournable de la musique électronique depuis 20 ans. Véritable défricheur de sons, il a notamment été de 1995 à 2015 aux machines du groupe de dub renommé Kaly Live Dub (Jarring Effects) avec lequel il enregistrera sept albums et sept maxis.

Le formateur

Stéphane Bernard

(musicien, sound designer)

Stéphane Bernard alias **Uzul** est un acteur incontournable de la musique électronique depuis 20 ans. Véritable défricheur de sons, il a été de 1995 à 2015 aux machines du groupe de dub renommé Kaly Live Dub (Jarring Effects) avec lequel il enregistrera sept albums et sept maxis. On le retrouve également en duo breakbeat dans le live Hybrid Sound system (Sounds Arounds) ainsi qu'en tant que beatmaker du projet Hip-hop Uzulprod (Expressillon / Hammerbass Records). Son projet live Dubstep, dont plusieurs Eps furent remarqués, atteindra la première place du DMC chart en 2009. Son parcours est jalonné de nombreuses collaborations artistiques : le trompettiste Erik Truffaz (avec Kaly Live Dub), Ben Sharpa sur l'EP «Colors» (I.O.T records), Skream (Tempa) et Ntype (Wheel & deal records), Molécule sur le projet Granit (JFXLab). Il a enregistré de nombreux albums, maxis et Eps pour divers Future Followers (GB), MalLabel Music (USA), Elastica (Italie). Stéphane Bernard forme les musiciens aux techniques M.A.O. depuis plusieurs années. En tant que consultant, il a également accompagné plusieurs groupes et artistes (Panda Dub, Danakil, Steel Alive...) dans l'acquisition et le perfectionnement de techniques de production. Armé de ses connaissances dans la production sur Ableton et les techniques du Dub, il réalise sur l'année 2019, une série de 3 EPs au nom de Uzul « Back in Dub » disponible en digital. Après la sortie en juin 2019 d'un nouveau Ep « Remote creation » avec en guest Peter Youthman et Sir Jean, Uzul annonce aussi la préparation d'un premier album solo aux accents Techno, Dub et Steppa.

Le programme

jour 1

→ Présentation

- Présentation du formateur et de son parcours.
- Présentation des stagiaires.
- Présentation de la formation, de ses objectifs et de son déroulé.

→ Paramétrage du logiciel DAW

Savoir effectuer un paramétrage optimal du logiciel DAW afin de rendre celui-ci plus rapide et performant

→ Préparation de l'espace d'enregistrement

- Connaître les avantages et les inconvénients des espaces utilisés
 - Présentation de différents traitements acoustique de l'espace de captation dévolu à l'enregistrement
 - Création et amélioration d'un espace de captation en vue de l'enregistrement en home studio
 - + Placer un instrument dans l'espace de captation pour garder son caractère naturel à l'enregistrement
 - + Quel espace allouer au musicien dans l'espace de captation pour bien réussir l'enregistrement ?
 - La sélection de microphones
 - + Quel type de microphone utiliser pour les différents types d'instruments ?
 - + Quel type de microphone utiliser pour les voix ?
-

jour 2

Enregistrer en home studio

→ Le placement de microphone

- Placer un microphone pour enregistrer un instrument monophonique (Placement en situation par les stagiaires de microphone en vue de l'enregistrement monophonique.)
- Enregistrer en stéréo un instrument monophonique amplifié
- Placer un microphone pour enregistrer une voix (Placement en situation par les stagiaires de microphone en vue de l'enregistrement)
- Solutionner les soucis d'acoustique sur une voix à l'enregistrement

→ L'enregistrement

- Paramétrer le logiciel DAW pour l'enregistrement
 - + Savoir gérer les retours de son pour le musicien en session d'enregistrement
 - + Savoir créer une piste d'enregistrement et la paramétrer dans le logiciel DAW (Création et paramétrage par les stagiaires d'une piste d'enregistrement en vue de l'enregistrement d'une voix)
 - + Savoir caler le niveau d'enregistrement et anticiper la dynamique de la voix
 - + Savoir utiliser les effets d'enregistrement
-

jour 3

Enregistrer en home studio (suite)

→ Exercices pratiques

Sous la direction du formateur, les stagiaires mettent en pratique toutes les notions vues au cours des deux jours précédents pour réaliser des enregistrements. Ecoute collective. Analyse et commentaires du formateur...

Le programme (suite)

jour
4

Mixer en home studio

→ Le mixage

- Présentation de la logique de mixage et de son organisation.
- Ordre de mixage / workflow.

→ L'égaliseur

Présentation des types d'Egaliseurs et de leur utilisation.

jour
5

Mixer en home studio (suite)

→ L'égalisation de la batterie

- Présentation de l'utilisation de l'égaliseur pour chaque élément composant une batterie ou un beat (nettoyage spectral / égalisation) :

- + La grosse caisse
- + Le charlet
- + La caisse claire (le layering)
- + Les overheads
- + Les toms
- + Les timbales

- Mise en pratique :

Application des notions présentées sur l'égalisation de la batterie.

Sur un titre, chaque stagiaire égalise l'ensemble des

pistes d'enregistrement d'une batterie.

Ecoute collective. Analyse et commentaires du formateur

Mixer en home studio (suite)

→ Mise en pratique (égalisation de la batterie) - suite

Sur un titre, chaque stagiaire égalise l'ensemble des pistes d'enregistrement d'une batterie.

→ L'égalisation de la sub basse et de la basse

- Présentation de l'utilisation de l'égaliseur pour la sub basse
- Présentation de l'utilisation de l'égaliseur pour la basse acoustique.
- Présentation de l'utilisation de l'égaliseur pour la basse synthétique.
- Mise en pratique :

Sur le même titre que celui utilisé pour la mise en pratique de l'égalisation de la batterie, chaque stagiaire égalise les pistes de basse et de sub basse.

Ecoute collective. Analyse et commentaires du formateur.

jour
6

→ Le layering de basse

Présentation du fonctionnement du layering de basse et de sa mise en application.

→ Les harmonies

- Nettoyage spectral.
 - Présentation de l'utilisation de l'égaliseur pour les thèmes et autres harmonies.
-

Le programme (suite)

jour
6

→ L'équilibre basse / grosse caisse

- Présentation de l'utilisation de l'équaliseur pour trouver un bon équilibre basse / grosse caisse.
- Connaître les correspondances fréquences / notes.
- Mise en pratique :

Chaque stagiaire égalise l'ensemble basse grosse caisse sur un titre.
Ecoute collective. Analyse et commentaires du formateur.

→ L'égalisation de la voix

- Présentation de l'utilisation de l'égaliseur pour la voix.
- Le nettoyage spectral.
- Le suivi de voix.
- Mise en pratique :

Chaque stagiaire égalise une piste de voix afin de l'intégrer à un ensemble mélodique.
Chaque stagiaire réalise le suivi d'une voix sur un titre.
Ecoute collective. Analyse et commentaires du formateur.

jour
7

Produire en home studio

→ La compression

- Les différents types de compresseurs.
- Les pistes à compresser et leurs spécificités.
- Présentation du fonctionnement d'un compresseur, de son utilisation et de son affectation sur les différents éléments rythmiques et mélodiques d'un morceau.
- Le side chain compresseur.
- Mise en pratique :

Sur un morceau, chaque stagiaire effectue la compression de différents éléments (compression des éléments de la batterie, side chain, compression de la voix...)
Ecoute collective. Analyse et commentaires du formateur.

→ Le limiteur

- Savoir gérer des ensembles de pistes.
- Réaliser un pré-master.
- Mise en pratique :

Sur un titre, chaque stagiaire utilise un limiteur pour gérer des ensembles de pistes.

→ Les panoramiques

- Le placement des instruments.
-

Le programme (suite)

jour
8

Produire en home studio (suite)

→ La modulation

- Le filtrage (étude de l'effet autofilter Ableton).
- Le phaser (étude de l'effet phaser Ableton).
- Le chorus
- Le flanger
- Mise en pratique :

Application des notions sur l'effet autofilter, par son utilisation sur le charlet d'un morceau type.

→ Les effets de saturation

- La saturation.
Les différents types de saturation.
- Le ré-ampling.
Les simulateurs d'amplification.
- la piste de saturation.
- Mise en pratique :

Application des notions sur la piste de saturation, par son utilisation sur un élément d'un morceau.

Produire en home studio (suite)

jour
9

→ Les phases

- La phase électrique / la phase acoustique : différenciation.
- Identifier les problèmes de phase.
- Utilisation de la phase en production musicale.
- Mise en pratique :

Application des notions de la phase acoustique sur une basse.

→ L'effet Haas

- Présentation.
- Mise en pratique :

Application des notions sur l'effet Haas, par son utilisation sur un élément d'un morceau type.

→ Les effets de réverbération

- Qu'apporte une reverb ?
- Les différentes reverbs et leurs utilisations.
- La reverb en auxiliaire.
- La technique de réverbération de changement de plan.
- La reverb gate.
- Mises en pratique :

+ Application des notions sur la reverb en auxiliaire.

+ Application des notions sur la réverbération de changement de plan.

Le programme (suite)

jour
10

Produire en home studio (suite)

→ Le delay

- Présentation des différents types de delay.
- Présentation des différents types de delay Ableton.
- L'utilisation du delay en auxiliaire.
- L'utilisation du delay en pré ou en post.
- Mise en pratique :

Application des notions sur le delay en pré et post :
mise en œuvre sur une guitare skank.

→ Les autres types d'effets

- L'external audio effect
- Le gate
- Le redux
- L'utility
- Mise en pratique :

Application des notions sur l'external audio effect sur un titre.

jour
11

Produire en home studio (suite)

→ Les chaînes d'effets

- Création de chaînes d'effets.
 - Paramétrage d'un contrôleur midi pour leur utilisation.
 - La chaîne d'effets pour la basse.
 - Mises en pratique :
 - + Application des notions sur les chaînes d'effets.
 - + Application des notions sur la chaîne d'effets pour la basse.
-

jour
12

Produire en home studio (suite)

→ Les sous-groupes et leur utilisation

- La gestion des ensembles.
 - La compression de sous-groupes.
 - La gestion du drum rack d'Ableton.
 - La réalisation du prémaster.
 - Mise en pratique :
- Application des notions sur les sous-groupes par leur mise en œuvre sur un enregistrement multipistes.

→ Le low-end

La calibration de mixage.

→ Réussir une session de mixage ou de remixage pour un autre artiste ou groupe

- Préparation de console numérique.
 - Choix de définition / réglage de la latence.
 - Question à demander au groupe.
 - Contrôle qualité.
 - La stratégie de mixage ou de remixage.
 - Les différents types de mix.
 - Les patches de mix.
 - L'utilisation d'Ableton pour un remix.
-

Le programme (suite)

→ Le home mastering

- Les recommandations pour le home mastering
- Savoir quand et comment faire le mastering de ses titres
- Les conditions d'écoute
 - + Connaître les meilleures conditions d'écoute pour faire du mastering
 - + Le casque pour le mastering, avantage et inconvénients
 - La chaîne de mastering
- Savoir sélectionner le ou les outils pour réaliser le home-mastering
- L'égalisation
 - + Les types d'égaliseur
 - + Le placement dans la chaîne
 - + L'approche soustractive
 - + La mise en œuvre de l'égaliseur
 - La compression
 - + Savoir quand utiliser un compresseur
 - + Savoir comment régler un compresseur
 - + Le compresseur multibande
 - Exciter et enhancer
- Utilité et usage de l'exciter ou de l'enhancer
- La gestion de la stéréo
 - + Connaître les avantages et les inconvénients d'un élargisseur stéréo
 - + Connaître le principe d'un élargisseur stéréo et ses utilisations
 - + Connaître les fonctions d'un effet mid/side en mastering
 - La réverbération
- Savoir utiliser une reverb en mastering
- Le limiteur
- Principe et utilisation
- L'analyseur de spectre
 - + Principe d'un analyseur de spectre
 - + Utilisation de spectrum
 - La mesure des niveaux
 - + Savoir gérer le niveau de sortie du mastering
 - + Les normes et les analyseurs
 - Le rendu du titre
- Connaître le type de format approprié au projet de sortie du titre et aux types de supports utilisés

→ Mise en situation réelle

- Chaque stagiaire, disposant de toutes les pistes d'enregistrement d'un titre en mode « flat » (pise de son), applique toutes les notions pour mixer un titre complet dans un temps imparti.
- Cet exercice de mise en situation réelle permet de synthétiser les notions abordées depuis le début de stage et permettra au formateur d'évaluer les acquis des stagiaires.

→ Bilan du stage

- Résumé des notions du stage.
 - Bilan pédagogique.
 - Conseils et ressources.
-

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ Exercices

Des exercices de mise en pratique, sont systématiquement proposés à l'issue de la présentation théorique des notions abordées

→ Suivi personnalisé

L'effectif maximum de la formation (4 participants) permet d'assurer un suivi individuel et personnalisé de chacun. Il permet des échanges approfondis entre les participants et le formateur et contribue à la création d'une dynamique de groupe.

→ Exposés / Cours théoriques

→ Entretien avec des professionnels

Des échanges sont menés régulièrement avec le formateur, professionnel expérimenté en activité.

→ Débat, discussion

À l'issue de l'écoute du travail réalisé par les stagiaires

→ Mise en situation réelle

Celle ci, réalisée lors du jour 13, permet notamment une confrontation aux contraintes de rapidité et d'efficacité

Supports de travail

→ Enregistrements multipistes de différents artistes et groupes évoluant au sein de différents genres musicaux (Pop, Rock, Hip Hop, Dub, Reggae...)

Moyens techniques

→ Une station par stagiaire comprenant :

+ 1 Mac équipé Ableton Live 10

+ 1 carte son

+ 1 micro

+ 1 contrôleur midi (clavier de type Novation)

+ 1 casque audio

→ Vidéoprojecteur + écran

→ Système de diffusion audio pour l'écoute des travaux

→ Micros pour enregistrement : micros dynamique (type SM58 Shure) + micros statiques avec pinces + pieds

→ Systèmes d'isolation phonique modulables

Modalités pédagogiques (suite)

Évaluation

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

Évaluation en fin de stage

Elle s'effectue lors du jour 13, au cours de la mise en situation réelle. Le formateur évalue l'acquisition des objectifs pour chaque stagiaire à l'aide d'une grille d'évaluation dont les critères ont été déterminés en amont par le formateur et le responsable pédagogique. Des bilans et synthèses personnalisés sont effectués par le formateur.

Inscription

Sur notre site internet : escalesbuissonnieres.fr