

Formation : Mixer une voix pop comme un pro avec Cubase et plugins stock

1. Introduction
1.1 Objectifs de cette formation
1.2 Pourquoi une vocal chain bien pensée change tout
1.3 Ce que tu vas apprendre ici
1.4 À qui s'adresse cette formation
2. Préparer la session
2.1 Importer ta piste vocale
2.2 Vérifier le niveau et nettoyage de base
3. La vocal chain expliquée pas à pas - Les effets d'insert
3.1 Nettoyage avec l'égaliseur Frequency (EQ n°1)
Cubase Pro / Studio EQ pour Cubase Artist et Elements
3.1.1 Coupe bas (Low Cut)
3.1.2 Nettoyage des bas-médiums
3.1.3 Réduction de la nasalité
3.1.4 Gestion du harshness (aigus agressifs)
3.1.5 Tableau recapitulatif: Nettoyage fréquentiel avec l'EQ (Frequency)
3.1.6 Bonus – Plugin Premium équivalent
3.2 Compression n°1 – Vintage Compressor
3.2.1 Pourquoi utiliser le Vintage Compressor en premier ?
3.2.2 Réglages conseillés pour commencer
3.2.3 Astuces
3.2.4 Bonus – Plugin Premium équivalent
3.3 Ajoute du corps et de l'air - (EQ n°2) Frequency pour Cubase Pro / Studio EQ pou Cubase Artist et Elements
3.3.1 Quel plugin utiliser ?
3.3.2 Réglages recommandés - Ajout de corps
3.3.3 Réglages recommandés — Ajout d'air
3.3.4 Astuce d'écoute
3.3.5 Bonus – Plugin Premium équivalent
3.4 Compression n°2 – Tube Compressor
3.4.1 Pourquoi ce compresseur ?
3.4.2 Réglages conseillés
3.4.3 Écoute et ajustements
3.4.4 Bonus – Plugins Premium équivalents
3.5 Saturation – Magneto II - Cubase Pro et Cubase Artist
3.5.1 Pourquoi utiliser Magneto II
<u>5.5.11 ourquoi utiliser Magneto II</u>

3.5.2 Réglages recommandés

3.5.3 Astuce pratique

3.5.4 Bonus – Plugins premium équivalents
3.6 De Esser
3.6.1 Paramètres clés (DeEsser de Cubase) :
3.6.2 Astuce pro :
3.6.3 Bonus Plugins Premium équivalents
4. Les effets d'ambiance en Send
4.1 – Reverb – REVelation (mode Plate) pour Cubase Pro et Cubase Artist / Roomworks SE pour Cubase Elements
4.1.1 Pourquoi choisir le mode Plate ?
4.1.2 Réglages recommandés et explications
4.1.3 Réglages recommandés et explications (Plate Vintage)
Conseils d'utilisation (Voix Pop avec Plate Vintage)
4.1.4 Astuce pro : filtre passe-haut sur la piste Reverb
4.1.5 Plugins premium recommandés pour la reverb
4.2 Slap Delay + Reverb (Chaîné)
4.2.1 Pourquoi chaîner un delay et une reverb?
4.2.2 Mise en place dans Cubase
4.2.3 Réglages clés pour un Slap Delay
4.2.4 Astuce pro
4.2.5 Plugins premium recommandés pour le Slap Delay + Reverb chaîné
4.3 Mono to Stereo + Imager + DeEsser + Envoi dans la Reverb
4.3.1 Pourquoi élargir la voix ?
4.3.2 Mono to Stereo
4.3.3 Imager (Cubase Pro et Artist)
4.3.4 DeEsser
4.3.5 Envoi vers la Reverb
4.3.6 Conseils pratiques :
4.3.7 Plugins stéréo premium recommandés
5. Adapter le traitement à la voix
5.1 Comment doser chaque effet selon la voix
5.2 Écoute critique et ajustements
6. Automation et finitions

- 6.1 Pourquoi automatiser la voix ?
- 6.2 Automatiser le volume
- 6.3 Automatiser la reverb et le delay
- 6.4 Automatiser les paramètres de la chaîne
- 6.5 Finitions et vérifications

7. Conclusion

8. Glossaire – Termes clés de la production vocale dans Cubase

1. Introduction

Mixer une voix pop, c'est à la fois un art et une science. C'est aussi ce qui peut faire passer un morceau de "maquette sympa" à une prod "propre, pro, et prête à être diffuser en streaming, radio ou autre".

Dans cette mini-formation, tu vas découvrir comment mixer une voix pop **de A à Z**, uniquement avec les plugins fournis de base dans Cubase Pro, Artist ou Element dela version 12 à 14. Tu n'as besoin d'aucun plugin tiers ni de matériel haut de gamme pour obtenir un résultat pro.

1.1 Objectifs de cette formation

- Apprendre à traiter une voix pop proprement et efficacement
- Utiliser les bons outils au bon moment
- Comprendre chaque étape de la chaîne vocale
- Réutiliser facilement ce workflow dans tes futurs projets

1.2 Pourquoi une vocal chain bien pensée change tout

Dans la plupart des productions actuelles, la voix est l'élément central. Elle porte le message, l'émotion, l'identité du morceau. Pourtant, dans beaucoup de mixages amateurs, elle flotte au-dessus de l'instrumental, paraît collée, distante ou déséquilibrée.

La raison ? Une chaine vocale mal construite, souvent improvisée, sans logique de traitement ni cohérence avec le style musical.

Une vocal chain bien pensée, n'est pas juste une succession de plugins. C'est une chaîne de traitement cohérente, fluide, qui répond à des objectifs précis à chaque étape :

- Nettoyer les fréquences inutiles ou gênantes sans dénaturer la voix,
- Contrôler la dynamique sans l'écraser,
- Ajouter du caractère, de la chaleur, une couleur,
- Insérer la voix naturellement dans le mix avec des effets adaptés,
- La faire vibrer, briller, vivre au cœur du morceau.

Et tout ça est possible avec les plugins stock de Cubase, dès lors que tu sais dans quel ordre les utiliser, pourquoi, et comment doser chaque étape avec subtilité.

1.3 Ce que tu vas apprendre ici

Dans cette formation, tu vas apprendre à faire sonner une voix pop moderne, professionnelle, même avec aucun plugin externe.

Au programme :

- Comment préparer proprement une session de mix, dès l'import des pistes vocales ;
- Une vocal chain complète, expliquée étape par étape, avec les plugins stock de Cubase uniquement;
- L'ordre logique des traitements (EQ, compression, coloration, DeEssing, etc.) et pourquoi il est si important ;
- Des astuces concrètes de dosage pour obtenir une voix équilibrée, expressive, bien intégrée dans le mix;
- La mise en place de bus d'effets intelligents (reverb, delay, élargissement, compression parallèle) pour donner de l'espace et du relief sans brouiller le message.

À la fin de cette formation, tu sauras comment transformer une voix brute en voix produite, crédible dans n'importe quelle prod pop ou pop-rock actuelle, sans dépenser un centime de plus.

1.4 À qui s'adresse cette formation

Cette formation est pour toi si :

- Tu débutes dans le mixage de la voix et souhaites partir sur de bonnes bases sans te perdre dans 15 plugins différents ;
- Tu es compositeur, chanteur, beatmaker, et cherches à finaliser proprement tes prods en home studio :
- Tu utilises Cubase (version Artist ou Pro) et veux tirer le meilleur des outils que tu as déjà;
- Tu es autodidacte, passionné, et cherches un workflow clair, sans bullshit marketing ni plugins miracles.

Tu n'as pas besoin de formation musicale, ni de matériel haut de gamme pour appliquer ce que tu vas apprendre ici.

Il te faut juste:

- Une session Cubase avec une voix enregistrée proprement (même en carte son amateur),
- Les plugins inclus de base dans Cubase,
- Et l'envie de faire sonner les choses comme un pro, avec méthode.

2. Préparer la session

Dans cette formation, tu vas travailler avec un **template déjà prêt** (si tu as acheté le pack formation + template) dans Cubase. Cela signifie que toutes les pistes, groupes et bus d'effets sont configurés.

2.1 Importer ta piste vocale

Il te suffira simplement d'importer ta piste vocale brute dans la piste dédiée prévue à cet effet (exemple : "Voix lead").

Veille à bien nommer ta piste si besoin, pour garder ton projet organisé.

Comme le routing et les effets sont déjà en place, tu pourras te concentrer directement sur le mixage.

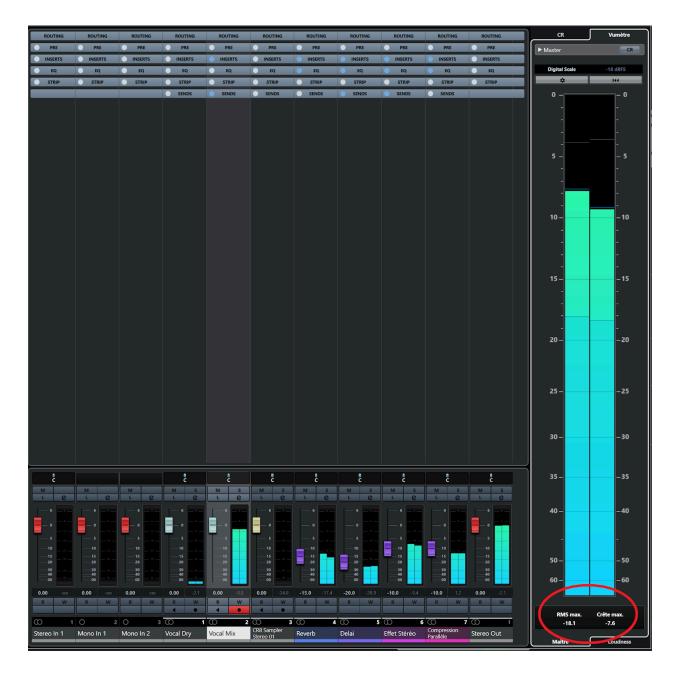
2.2 Vérifier le niveau et nettoyage de base

Avant de commencer à mixer, assure-toi que le niveau de ta piste vocale est correct.

Grâce au vumètre déjà configuré dans ton template, tu peux facilement contrôler le niveau RMS et Peak.

Voici comment faire :

- Appuie sur la touche **F3** pour ouvrir la MixConsole dans Cubase.
- Mets ta piste vocale en solo pour isoler la voix.
- Lance la lecture de ta piste vocale.
- Sur le vumètre de la piste vocale (ou sur le vumètre master, puisque ta piste est en solo), tu verras s'afficher le niveau RMS ainsi que le niveau Peak.
- Vérifie que le niveau RMS soit autour de -18 dBFS, et que le niveau Peak reste entre
 -6 dBFS et -3 dBFS.

Ces repères te garantissent une bonne marge de manœuvre pour appliquer les traitements sans saturer le signal.

N'oublie pas de supprimer les bruits parasites, ou les passages inutiles avant de mixer. Cela facilitera grandement la clarté et la qualité de ton mix.

3. La vocal chain expliquée pas à pas - Les effets d'insert

Maintenant que ta piste est prête et nettoyée, il est temps de passer à l'étape essentielle : construire ta vocal chain.

La vocal chain, c'est la succession réfléchie de traitements qui vont modeler ta voix, la rendre expressive, dynamique et parfaitement intégrée dans ton mix.

Dans cette partie, je vais te guider pas à pas à travers chaque plugin et réglage, en expliquant clairement le rôle de chaque étape, pourquoi elle intervient à ce moment précis, et comment doser pour obtenir un son naturel et professionnel.

Que tu sois débutant ou déjà familier avec Cubase, cette approche te permettra de comprendre en profondeur comment traiter une voix pop avec les outils de base, sans chercher à surcharger le mix ou dénaturer l'interprétation.

MISE EN GARDE : Ces réglages sont une bonne base, mais ils doivent toujours être adaptés à la voix et au morceau. En mixage, on travaille avant tout avec ses oreilles.

On commence par les effets d'insert (bouton bleu à gauche)

3.1 Nettoyage avec l'égaliseur Frequency (EQ n°1) Cubase Pro / Studio EQ pour Cubase Artist et Elements

La toute première étape de ton traitement vocal consiste à nettoyer la voix. Cette étape est cruciale : il s'agit d'enlever ce qui gêne, alourdit ou rend la voix floue, tout en préservant l'âme de l'interprétation. Tu vas utiliser le plugin Frequency de Cubase Pro, un EQ paramétrique dynamique très puissant.

Si tu possèdes Cubase Artist ou Elements, tu devras utiliser le plugin Studio EQ sur le même principe sans la fonction dynamique.

Objectifs de cette EQ:

- Retirer les fréquences inutiles ou nuisibles.
- Clarifier le bas du spectre.
- Atténuer la boue et les résonances de pièce.
- Réduire les agressivités dans les aigus (harshness), mais uniquement si nécessaire

Cubase Pro est doté d'un EQ Dynamique contrairement à Cubase Artist et Elements, mais quelle est la différence ?

Un EQ dynamique est un outil de mixage qui combine un equalizer (EQ) et un compresseur.

Avec un EQ classique, tu choisis une fréquence (grave, médium ou aigu) et tu la montes ou tu la baisses, tout le temps de la même façon.

Avec un **EQ dynamique**, le réglage ne s'active **que quand c'est nécessaire**. Par exemple :

- Si une fréquence devient trop forte (un "s" trop agressif, une basse qui bave...), l'EQ agit automatiquement pour la réduire.
- Si cette fréquence est faible ou normale, l'EQ ne touche à rien.

En gros, c'est comme un compresseur qui travaille **seulement sur une bande de fréquences précise**.

Résultat : le mix reste plus naturel et transparent qu'avec un EQ fixe.

EQ Frequency2: Cubase Pro

Studio EQ: Cubase Artist - Elements

3.1.1 Coupe bas (Low Cut)

- But : éliminer le rumble (souffle basse fréquence) ou les vibrations parasites.
- **Réglage :** active un low cut entre 70 et 100 Hz, avec une pente de 12 à 24 dB/octave.
- **Astuce :** écoute bien si la coupe enlève du corps inutilement : si c'est le cas, baisse un peu le seuil.

3.1.2 Nettoyage des bas-médiums

- **Zone ciblée**: 200 à 350 Hz, selon la voix et la prise.
- **Problème typique :** cette zone peut contenir ce qu'on appelle la boue un excès de bas médiums qui rendent la voix « étouffée » ou « enfermée ».
- **Réglage :** utilise une cloche large (Q = 0.7 à 2), coupe de 2 à 4 dB.
- Mode recommandé: EQ dynamique (Cubase Pro Uniquement) si tu remarques que cette zone ne devient problématique que sur certains mots ou passages. Cela permet de ne couper que quand c'est nécessaire. Fonction DYN activée sur la bande de fréquence.

3.1.3 Réduction de la nasalité

- Zone ciblée : généralement autour de 700 Hz à 1,2 kHz.
- **Problème typique**: certaines voix ont un excès d'énergie dans cette zone, ce qui crée un son trop nasal ou coincé dans la gorge.
- Réglage: utilise une cloche moyenne (Q = 1 à 2), coupe de 2 à 3 dB.
- **Astuce**: active le mode dynamique (Cubase Pro Uniquement) si le problème est ponctuel ou dépend de la prononciation.

3.1.4 Gestion du harshness (aigus agressifs)

- **Zone ciblée :** souvent entre 2,5 kHz et 5,5 kHz, variable selon la voix.
- **Problème typique :** certains mots deviennent trop tranchants, fatiguent l'oreille, surtout dans les refrains.
- **Réglage**: cherche les pics désagréables avec une bande étroite (Q > 2), puis corrige en mode EQ dynamique avec une réduction légère (1 à 3 dB).
- **Pourquoi dynamique ?** Parce que l'agressivité n'est pas toujours constante : inutile d'assombrir la voix tout le temps.

3.1.5 Tableau recapitulatif: Nettoyage fréquentiel avec l'EQ (Frequency)

Zone	Problème ciblé	Réglage recommandé	Astuce / Mode conseillé
70–100 Hz	Rumble, vibrations parasites	Low cut (pente 12–24 dB/octave)	Ne coupe pas trop haut si ça enlève du corps
200–350 Hz	Boue, effet « étouffé »	Cloche moyenne à large (Q = 0.7–2), -2 à -4 dB	Mode dynamique conseillé sur voix inégales
700 Hz – 1.2 kHz	Nasalité, son coincé	Cloche moyenne (Q = 1–2), -2 à -3 dB	Mode dynamique utile si ponctuel ou syllabique
2.5 – 5.5 kHz	Aigus agressifs (harshness)	Cloche étroite (Q > 2), -1 à -3 dB en EQ dynamique	Inutile de couper en continu, corrige les pics

3.1.6 Bonus – Plugin Premium équivalent

Si tu préfères utiliser des plugins tiers plutôt que l'égaliseur **Frequency** de Cubase, sache que les alternatives ne manquent pas – et certaines offrent même plus de confort ou de précision visuelle.

Deux excellents choix professionnels sont :

- Waves F6 Dynamic EQ: un égaliseur dynamique très flexible, parfait pour gérer les fréquences problématiques tout en suivant la dynamique de la voix.
- FabFilter Pro-Q 4 (ou Pro-Q 3 si tu n'as pas encore la v4) : un EQ ultra-précis, avec une interface intuitive et des fonctions avancées comme le dynamic EQ ou l'analyse fréquentielle en temps réel.