

Compositeur de musique à l'image

La formation « Compositeur de musique à l'image » propose aux musiciens et compositeurs désireux de travailler pour la musique à l'image d'acquérir des compétences indispensables pour envisager d'atteindre cet objectif. Compétences musicales (mélodiques, harmoniques, rythmiques et orchestrales) qui leur permettront de composer une musique à même de répondre aux attentes des réalisateurs avec qui ils seront amenés à collaborer, mais également compétences techniques et méthodologiques nécessaires pour mener à bien un projet de musique à l'image s'inscrivant dans une production professionnelle, en sachant dialoguer avec les différents interlocuteurs (réalisateur, directeur artistique, superviseur musical...) ainsi qu'en respectant les contraintes budgétaires et les délais.

Après avoir présenté un historique de la musique à l'image permettant de doter les stagiaires d'un « bagage culturel » indispensable pour comprendre les ressorts de la dramaturgie filmique et sonore, la première semaine de formation s'attachera à doter les stagiaires des bases musicales techniques nécessaires pour composer une musique spécifique pour l'image. Par l'identification et l'analyse des grandes techniques musicales de référence utilisées en musique à l'image dans un premier temps, puis par la mise en œuvre de ces dernières. La deuxième semaine permettra d'appréhender et de comprendre le métier de compositeur à l'image dans sa globalité.

Profil professionnel des stagiaires

Compositeurs et musiciens souhaitant travailler pour la musique à l'image

Prérequis :

- Avoir une bonne connaissance du solfège et de l'harmonie
- Maîtriser la notation musicale
- Expérience de la composition musicale
- Pratique avérée d'un logiciel de MAO (Logic Pro X, Cubase, etc...) avec usage de banques de son et de plugs in..

Objectifs pédagogiques

- Acquérir les compétences musicales et artistiques nécessaires pour composer une musique de film
- Acquérir les compétences techniques et méthodologiques nécessaires à la bonne gestion d'un projet de musique à l'image
- Comprendre et maîtriser l'environnement professionnel du compositeur de musique à l'image
- Développer sa personnalité sonore et son sens créatif

6
stagiaires

105
heures

15
jours

5040 €HT
6048 €TTC

Description (suite)

Elle proposera aux participants de comprendre et maîtriser les « outils » à la disposition du compositeur pour appréhender correctement un projet (comprendre les attentes d'un réalisateur et savoir y répondre), mais aussi pour exprimer et argumenter ses choix et ses propositions. Elle proposera également d'acquérir une méthodologie permettant de travailler efficacement et de répondre aux exigences posées par les différentes situations possiblement rencontrées (suivant le type de projet, son budget, les délais imposés, l'avancée du projet au moment de la commande, etc...). La troisième semaine de formation sera consacrée à une synthèse/mise en oeuvre de toutes les notions abordées précédemment, via une mise en situation réelle. Pour l'occasion, un réalisateur viendra présenter un film court qu'il a réalisé. Chaque stagiaire devra composer la musique de ce film.

Le formateur

Nathanaël Bergèse

(compositeur, superviseur musical, formateur)

Nathanaël Bergèse travaille depuis de nombreuses années pour la musique à l'image, aussi bien pour la fiction que le documentaire, le film d'animation ou la publicité. Il a notamment signé la musique du long métrage d'animation « Wardi / The Tower » de Mats Grorud, qui a obtenu le prix de la meilleure bande-son au festival Monstra de Lisbonne en 2019, ainsi que celle de la collection « En sortant de l'école » primée au festival d'Annecy 2014 - diffusion France Télévision et sortie cinéma en 2014). Il a également assuré la supervision musicale de nombreux projets (« Je sors acheter des cigarettes » d'Osman Cerfon / Miyu Productions, nommé aux césars 2020, « Kiko et les animaux » de Yawen Zheng / Folimage - Nadasdy Film en 2020). Depuis septembre 2020, Nathanaël Bergèse participe en tant qu'expert musique aux commissions CNC pour l'aide complémentaire pour la musique originale des films de court métrage. Pianiste et arrangeur formé aux conservatoires de Villeurbanne et Lyon, il est également diplômé en Jazz et en composition de musique à l'image au CRD de Valence où il enseigne aujourd'hui en cycle professionnel, en charge du département musique à l'image. Musicien aux multiples facettes, il écrit et compose depuis 20 ans pour la chanson, le jazz et le spectacle vivant. Également formé au droit de la propriété intellectuelle, il est directeur artistique d'Adélie Prod (création et édition musicale).

Le programme

jour
1

→ Présentation

- Présentation de l'intervenant et de son parcours
- Présentation des stagiaires
- Présentation de la formation dans ses objectifs et son déroulé

→ Historique de la musique à l'image

- Présentation de l'histoire de la musique à l'image, depuis l'avènement du sonore jusqu'à aujourd'hui.
- Présentation des différentes grandes tendances et formes de liens musique/image à travers le temps, illustrée par le visionnage/écoute de nombreuses séquences filmiques. Ces présentations permettront d'acquérir un vocabulaire commun musique/image en nommant les procédés musicaux utilisés de manière claire.

→ Identification des principales techniques mélodiques, harmoniques, rythmiques et orchestrales utilisées en musique à l'image

Etude de séquences musicales « types » du point de vue des émotions exprimées ou induites par le film (tristesse, peur, sentiment héroïque, etc...)

Cette étude se fera de la façon suivante :

Un visionnage d'extraits de film est effectué. Sous la direction du formateur, les stagiaires effectuent des relevés musicaux.

Ces derniers sont ensuite analysés et commentés par le formateur qui mettra en lumière les procédés harmoniques, mélodiques, rythmiques et orchestraux utilisés dans les différents cas de figure.

→ Identification des principales techniques mélodiques, harmoniques, rythmiques et orchestrales utilisées en musique à l'image (suite)

Etude de séquences musicales « types » du point de vue :

- de l'atmosphère (mystère, suspense, magie, etc...)
- du registre (comédie, drame, aventure, horreur...)

Visionnage/relevés musicaux/analyse par le formateur

→ Exercice pratique

Les stagiaires visionnent un extrait de film et procèdent à l'analyse de la musique avant d'en effectuer une restitution orale.

Analyse et commentaires du formateur.

Chaque stagiaire devra notamment être capable de faire les relevés nécessaires et pertinents en fonction de l'extrait proposé, afin d'identifier les techniques mélodiques, harmoniques, rythmiques et orchestrales utilisées.

Au cours de la restitution orale, il devra replacer la terminologie adéquate dans le bon contexte.

jour
2

Le programme (suite)

jour
3

→ Etude du style et des techniques musicales utilisées par des compositeurs marquants de l'histoire du cinéma

Analyse détaillée rythmique, harmonique, mélodique et orchestrale d'œuvres de compositeurs références (John Williams, Thomas Newman, Philip Glass, James Newton Howard, Max Steiner, etc...)

L'étude se fait soit par visionnage/relevés musicaux/analyse soit par écoute et analyse des partitions fournies par le formateur.

jour
4

→ Méthodologie de travail sur Logic Pro X

Création de template, fonctions avancées d'éditations (vélocité, expression, quantification du temps, édition du tempo ..) et de programmation, gestion des banques sonores.

Comment travailler sur Logic Pro X de façon efficace, en corrélation avec les réalités du métier.

→ Exercice de mise en pratique

Sur des situations proposées par le formateur, les stagiaires créent leurs propres templates, utilisent les banques de son, enregistrent en midi quelques parties et utilisent les fonctions d'édition vues précédemment.

Analyse et commentaires du formateur.

jour
5

→ Exercice de mise en pratique des techniques musicales identifiées : exercice de composition musicale « dans le style de... »

- Sur Logic Pro X, à l'aide des banques de son, en mettant en oeuvre les techniques mélodiques, harmoniques, rythmiques et orchestrales identifiées lors du jour 3, chaque stagiaire compose de courtes séquences «dans le style » d'un compositeur référence étudié précédemment.

- Restitution à l'ensemble du groupe. Analyse et commentaires par le formateur de l'ensemble des propositions musicales

jour
6

→ L'environnement socio-professionnel et juridique du compositeur de musique à l'image

- Etat des lieux du métier de compositeur de musique à l'image, débouchées possibles, fonctionnement général de la profession

- L'environnement professionnel : présentation des métiers de superviseur musical, agent et éditeur.

- Le statut juridique du compositeur, quelle forme choisir, avantages et inconvénients

- Le droit d'auteur, principe général du CPI (code de la propriété intellectuelle) et du copyright, contrats types, explication des fonctionnements de l'AGESSA et de la SACEM.

Le programme (suite)

jour
7

→ L'environnement socio-professionnel et juridique du compositeur de musique à l'image (suite)

L'environnement socio-professionnel et juridique du compositeur de musique à l'image (suite)

- le contrat de commande et la prime de commande
- l'édition et les enjeux de la part éditoriale d'une œuvre (rôle et obligation de l'éditeur, contrat de cession et d'édition d'une œuvre...)
- la déclaration d'une œuvre auprès de la Sacem (formalités de la procédure de dépôt, conditions statutaires ...)
- les différentes aides aux projets cinéma, audiovisuel et musique à l'image de la Sacem.

→ La relation au réalisateur

- La nature des échanges réalisateur/compositeur et leur «langage».
- Savoir lire et comprendre une note d'intention
- Savoir comprendre et traduire les attentes du réalisateur suite au visionnage du film.
- Le travail avec les pistes temporaires
- Le dialogue compositeur-réalisateur aux différentes étapes de développement du projet

L'exposé de ces éléments sera illustré par de nombreux exemples issus de l'expérience du formateur.

→ Les « outils » pour appréhender et comprendre un projet

- Le scénario
- Le synopsis / l'arche narrative
- Le story board
- L'animatique (spécifique au film d'animation)

Présentation détaillée de chacun de ces éléments, de leur positionnement dans le processus de production.

Comment aborder chacun de ces éléments. Comment en retirer les informations importantes. Comprendre les enjeux et anticiper.

Etude de cas basés sur l'expérience du formateur, à partir de documents fournis par ce dernier.

jour
8

→ Méthodologie de travail

- Présentation détaillée des 4 étapes (possibles) de la création d'une musique à l'image.

- + Le sketch
- + L'orchestration
- + La maquette
- + La programmation finale

- Etude de cas issus de l'expérience du formateur

Comprendre les enjeux des différentes étapes de création possibles.

- Proposition d'une méthodologie de travail applicable aux différentes circonstances rencontrées dans le métier.

→ Exercice de mise en pratique

Des séquences vierges de musique sont proposées aux stagiaires.

Chaque stagiaire doit en composer la musique, en écrivant le sketch puis en réalisant la maquette orchestrée

Le programme (suite)

jour
9

→ Exercice de mise en pratique (suite)

Chaque stagiaire compose la musique d'une ou plusieurs séquences de film vierges de musique, en écrivant le sketch puis en réalisant la maquette orchestrée. Restitution à l'ensemble du groupe. Analyse et critique par le formateur de l'ensemble des propositions musicales.

jour
10

→ Optimisation du rendu sonore

Travail spécifique sur la programmation abordant les problématiques de rendu sonore. Jusqu'où peut-on aller en programmation ? Avec quels outils ? Quels sont les écueils à éviter ? Quelles sont les limites à se donner ? Conseils de mixage et de production sonore.

→ Exercice de mise en pratique

Chaque stagiaire travaille sur l'optimisation du rendu sonore de la maquette qu'il a orchestrée lors des jours 8 et 9. Restitution à l'ensemble du groupe. Analyse et critique par le formateur des choix sonores effectués par chaque participant.

La troisième semaine est consacrée à une mise en situation réelle. Faisant la synthèse de toutes les notions (musicales et artistiques, techniques, méthodologiques) abordées précédemment, chaque stagiaire compose la musique d'un film court.

NOTE : Le travail de composition musicale fourni par les stagiaires n'a aucunement vocation à être utilisé pour une production, le film utilisé comme support de travail et présenté par son réalisateur ayant déjà été produit et possédant une musique originale.

jour
11

→ Présentation du film

- Lecture du storyboard. Analyse et discussion
- Visionnage du film vierge de musique. Comparaison avec l'analyse précédente.

→ Rencontre avec le réalisateur

- Rencontre avec le réalisateur du film qui vient « jouer son propre rôle » de réalisateur désireux de voir composée une musique pour son film. Ce dernier présente son film et ses intentions artistiques puis expose ses attentes concernant la musique. Échanges et discussion.

→ Travail sur la note d'intention musicale

Nourri par la rencontre et les échanges avec le réalisateur, chaque stagiaire rédige une note d'intention musicale. Elle est soumise au réalisateur avec lequel des échanges sont de nouveau menés. Analyse et commentaires du formateur sur les travaux rendus.

les
escales
buissonnières

Le programme (suite)

jours

12, 13, 14

→ **Composition de la musique du film proposé**

Chaque stagiaire crée un sketch puis orchestre et programme une musique originale sur le film présenté par le réalisateur lors du jour 11.

Un échange collectif a lieu chaque demi journée sur l'avancée des différents projets des stagiaires

jour
15

→ **Optimisation du rendu sonore des travaux des stagiaires**

→ **Présentation et projection des travaux des stagiaires**

- Cette présentation se fait en présence du réalisateur.
 - Comparaison avec la note d'intention.
 - Analyse et commentaires du formateur.
 - Débat et échanges autour des travaux réalisés.
-

→ **Bilan général du stage**

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ Exercices

Des exercices de mise en pratique, notamment des exercices de composition musicale, 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 la formatrice et contribue à la création d'une dynamique de groupe.

→ Mise en situation réelle

Celle-ci, effectuée lors de la semaine 3 permettra notamment une confrontation aux contraintes de rapidité et d'efficacité.

→ Exposés / Cours théoriques

Historique de la musique à l'image (jour 1), L'environnement socio-professionnel et juridique du compositeur de musique à l'image (Jour 6)

→ Entretien avec des professionnels

Des échanges sont menés régulièrement avec le formateur, professionnel expérimenté en activité, sur le métier de compositeur de musique à l'image et sur les attentes de la profession.

→ Débat, discussion

À l'issue du visionnage/écoute des travaux réalisés par les stagiaires

Supports de travail

→ Long métrages de fiction, séries et documentaire de référence pour l'écoute, l'analyse et les relevés.

→ Partitions d'œuvres de compositeurs références

→ Animatiques, scénario, story board, notes d'intention de réalisateur

→ Séquences de film vierges de musique pour exercice pratique (jours 8 et 9)

→ Court métrage de fiction ou d'animation (vierge de musique) pour la partie mise en situation avec le réalisateur.

Modalités pédagogiques (suite)

Moyens techniques

- Une station complète par stagiaire comprenant:
 - 1 iMac
 - Softwares : Mac OS X, Logic Pro 10
 - Banques de son professionnelles
 - 1 clavier midi
 - 1 casque audio
- Vidéo-projecteur + écran
- Système de diffusion audio pour l'écoute des travaux

Évaluation

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

Evaluation en fin de stage

Cette évaluation se fait tout au long de la troisième et dernière semaine de stage, lors de la mise en situation réelle (composition d'une musique de film présenté par un réalisateur)

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 les formateurs et le responsable pédagogique.

Des bilans et synthèses personnalisés sont effectués par les formateurs.

Évaluation

Sur notre site internet : escalesbuissonnieres.fr