

Composer pour l'animation : techniques / spécificités

6

stagiaires

35

heures

5

jours

2800

€HT

3360,00 €TTC

Description :

Travailler pour le cinéma d'animation peut se révéler particulièrement intéressant pour tout compositeur souhaitant élargir son champ d'expression artistique. Mais pour pouvoir envisager cela, il sera important pour lui de connaître les spécificités de ce domaine qui possède ses propres règles de production, ses exigences narratives spécifiques et ses codes musicaux distincts.

Contrairement aux œuvres en prises de vues réelles, les films d'animation reposent sur des rythmes visuels particuliers, un jeu stylisé, voire symbolique, et une temporalité souvent construite image par image. Le compositeur doit ainsi savoir intervenir très en amont du processus, parfois dès l'animation, et adapter ses propositions tout au long de la fabrication du film. Il est également amené à manier des techniques d'écriture spécifiques comme le Mickey Mousing, la synchronisation millimétrée ou encore la création de motifs thématiques évolutifs.

Se former à ces enjeux permet non seulement de maîtriser les outils techniques adaptés, mais aussi de dialoguer efficacement avec les réalisateurs, les monteurs et les équipes d'animation, pour inscrire la musique au cœur de la dramaturgie visuelle.

Une formation immersive, fondée sur la pratique et l'analyse

Organisée sur cinq jours, la formation « Composer pour l'animation : techniques / spécificités » s'adresse à des compositeurs possédant déjà une expérience dans la musique à l'image,

Profil professionnel des stagiaires

Compositeurs et musiciens ayant déjà acquis les techniques et méthodes de composition pour l'image (via une formation ou une pratique professionnelle avérée) et désireux d'acquérir les compétences spécifiques nécessaires pour envisager de composer pour l'animation.

Prérequis :

- Avoir une bonne connaissance du solfège et de l'harmonie.
- Maîtriser la notation musicale.
- Expérience de la composition musicale pour l'image.
- Pratique maîtrisée d'un logiciel de MAO avec usage de banques de sons et de plug-ins.

Positionnement pédagogique

Un entretien téléphonique sera effectué en amont de la formation pour valider le parcours professionnel et les prérequis du candidat.

Objectifs pédagogiques

- Savoir adapter sa méthode de composition au processus de fabrication d'un film d'animation.
- Acquérir et maîtriser les outils techniques spécifiques à l'écriture pour le cinéma d'animation.
- Savoir mettre sa personnalité musicale au service d'un projet spécifique.

Description (suite)

en leur proposant une immersion complète dans les particularités de la composition pour le cinéma d'animation. Après un panorama des techniques d'animation et une analyse d'œuvres emblématiques, les stagiaires sont initiés aux différentes étapes de fabrication d'un film d'animation – du scénario à l'animation, jusqu'au montage final – en relation directe avec le positionnement de la musique. Des exercices pratiques de composition sont réalisés chaque jour : création de sketches musicaux, orchestration, ajustements au montage final, puis travail complet sur un court métrage d'animation. Chaque étape donne lieu à des restitutions orales, à des échanges collectifs et à des commentaires personnalisés du formateur.

Une formation à taille humaine, au plus près des exigences du métier

La formation « Composer pour l'animation : techniques/spécificités » se distingue par une approche pédagogique pragmatique, fondée sur la confrontation directe aux contraintes professionnelles et aux méthodes de travail réelles. Encadrée par un compositeur en activité, elle privilégie l'échange, l'écoute critique et le travail collectif. Le petit effectif – limité à six stagiaires – permet un accompagnement individualisé, une interaction constante avec le formateur, ainsi qu'un suivi fin des compétences acquises. Le recours à des animations et montages professionnels, associés à un équipement technique de haut niveau (stations MAO complètes), garantit aux participants un cadre de travail propice à la création et à la progression. Véritable sas vers le monde de la musique pour l'animation, cette formation outille les compositeurs pour répondre aux exigences artistiques, narratives et techniques d'un secteur en pleine effervescence.

Le programme

jour
1

→ Présentation

Présentation du formateur, des stagiaires et du déroulé de la formation.

→ Panorama des techniques d'animation

Présentation des principales techniques utilisées dans le cinéma d'animation : 2D, 3D, stop motion, volumes, banc-titre, papier découpé.

Illustration par le visionnage de nombreuses séquences filmiques illustratives.

Cette présentation permettra notamment l'acquisition d'un vocabulaire spécifique pour dialoguer avec les équipes de production.

→ Analyse musicale de musiques emblématiques du cinéma d'animation

- Écoute de musiques emblématiques du cinéma d'animation.

- Identification des procédés techniques utilisés : Mickey Mousing, musique référencée, thématique.

- Relevés de séquences musicales, découpage de séquences, analyse et commentaires du formateur pour expliciter les grands principes d'écriture utilisés.

Le programme (suite)

jour 2

→ Le processus de production d'un film d'animation

Étapes clés de la fabrication d'un film d'animation : du scénario à l'animation, puis au montage final.

- Place des voix et bruitages dans le processus de production.
- Place de la musique et son positionnement dans le calendrier de production (création des maquettes sur animation, ajustement à la livraison des différentes scènes, finalisation sur montage définitif).

Illustration par des exemples tirés de l'expérience professionnelle du formateur.

→ Création de maquette sur animation

Exercice pratique avec mise en place d'une méthodologie de travail sur animation.

- Visionnage de l'animation d'un épisode de série animée et lecture du scénario en parallèle
- Restitution orale des enjeux scénaristiques et de place potentielle de la musique par les stagiaires.
- Après validation des propositions par le formateur, création d'un sketch musical sur l'animation par chacun des stagiaires.

jour 3

→ Orchestration d'une maquette réalisée sur animation

- Sur la base du travail effectué la veille, proposition d'orchestration du sketch préalablement commenté et validé par le formateur.
- Mise en commun des choix d'orchestration, analyse des difficultés pressenties pour chaque proposition et réflexion commune menée par le formateur pour trouver des solutions techniques en amont.
- Mise en œuvre de l'orchestration par chaque stagiaire puis restitution à l'ensemble du groupe. Analyse des difficultés rencontrées et des solutions proposées par le formateur.

→ Finalisation d'une maquette sur montage définitif

- Présentation du montage final correspondant à l'animation. Visionnage commenté.
 - Adaptation des propositions musicales. Chaque stagiaire adapte sa proposition musicale au montage définitif.
 - Après un visionnage commenté commun, travail sur les points de synchro par la gestion des variations de tempo et de la modification des métriques.
 - Restitution collective des travaux réalisés. Analyse et commentaires par le formateur.
-

Le programme (suite)

jour 4

→ Mise en pratique : composition de la musique d'un court métrage d'animation

- Distribution par le formateur d'un animatique et d'un scénario de court métrage.
- Élaboration et présentation orale d'un projet musical par chaque stagiaire.
- Analyse collective, puis du formateur des projets présentés : pertinence scénaristique, originalité stylistique, faisabilité dans le temps imparti.

Une grande importance sera accordée à la faisabilité des propositions dans le temps imparti afin de permettre à chaque stagiaire une bonne appréhension du temps de travail.

- Mise en œuvre par chaque stagiaire de sa proposition : réalisation d'un sketch orchestré.
- Restitution au groupe et commentaires du formateur.

jour 5

→ Mise en pratique : composition de la musique d'un court métrage d'animation (Suite)

→ Bilan

Échanges et synthèse des compétences acquises.

Modalités pédagogiques

Support de travail

- Longs et courts métrages, séries d'animation de référence.
- Animatiques, scénarios.
- Épisodes de séries et courts métrages vierges de musique pour exercices pratiques.

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.

Études de cas professionnels.

→ **Exposés / cours théoriques**

- Panorama des techniques d'animation (jour 1).
- Présentation du processus de production (jour 2).

→ **Études de cas professionnels**

→ **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**

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

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

Modalités pédagogiques

Evaluation

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

Évaluation en fin de stage

Cette évaluation se fait à l'issue de l'exercice pratique proposé en fin de formation (jours 4 et 5).

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 le formateur.

Moyens techniques

- Une station complète par stagiaire comprenant :
 - + iMac (OS dernière version)
 - + Logic Pro (dernière version)
 - + Banques de sons professionnelles
 - + Carte son (2 entrées/sorties + MIDI I/O)
 - + Clavier maître (49 touches)
 - + Casque audio
- Vidéoprojecteur + écran
- Système de diffusion sonore

Inscription

→ Sur notre site internet : escalesbuissonnieres.fr