

Techniques d'orchestration et de production sonore (musique à l'image)

Description :

La maîtrise des techniques d'orchestration et de production sonore est aujourd'hui un atout incontournable pour tout compositeur de musique à l'image. Confrontés à des délais serrés, des budgets parfois contraints et des attentes toujours plus élevées en termes de qualité sonore, les compositeurs doivent être capables de proposer des maquettes réalistes et convaincantes, qu'elles soient destinées à des ensembles acoustiques, hybrides ou à des productions entièrement virtuelles. Cette formation a été conçue pour répondre à ces enjeux, en permettant aux participants d'acquérir des outils avancés d'écriture orchestrale et de programmation sonore adaptés aux réalités actuelles du métier.

Sur cinq jours, la formation propose une exploration approfondie de trois grands courants stylistiques qui dominent la musique de film contemporaine : le renouveau symphonique hollywoodien (à travers l'étude de compositeurs comme John Williams et Alan Silvestri), l'orchestration hybride et le mur sonore (Hans Zimmer, Ludwig Göransson, Steve Jablonsky), et enfin le symphonisme épuré et les petits ensembles (Alexandre Desplat, Michael Giacchino, Thomas Newman). Chaque séquence alterne écoutes commentées, analyses de partitions et de séquences, réflexion collective sur les choix esthétiques et techniques, et exercices pratiques d'orchestration.

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 des compétences spécifiques en orchestration et production sonore pour la musique à l'image.

Prérequis

- 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

- Acquérir les fondamentaux des techniques d'orchestration et de production sonore les plus utilisées dans le cadre de la réalisation de musiques de film.

6

stagiaires

35

heures

5

jours

2800

€HT

3360,00 €TTC

Description (suite)

Une attention particulière sera portée aux aspects de programmation en sons virtuels : gestion des articulations, travail sur la vélocité et l'expression, layering et création de textures complexes, ainsi qu'aux enjeux de mixage pour optimiser le rendu sonore. La formation se conclut par la réalisation d'un projet final d'orchestration et de mixage sur un court métrage, permettant aux stagiaires de mettre en œuvre les connaissances et techniques acquises dans un contexte proche des conditions professionnelles.

L'effectif volontairement restreint de cette formation permet un accompagnement individualisé de chaque participant. Cette configuration favorise les échanges, le suivi personnalisé des exercices pratiques et l'adaptation des conseils aux projets et besoins spécifiques de chaque compositeur.

Le programme

jour 1

→ Présentation

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

→ Définition des trois grands courants et tendances de composition étudiés pendant la formation

Sur la base de critères objectifs et d'écoutes d'exemples, définition de :

- Renouveau symphonique hollywoodien.
- Orchestration hybride et mur et de son.
- Symphonisme épuré et petits ensembles.

→ Appréhension des instruments de l'orchestre symphonique

- Pupitres.
 - Modes de jeu.
 - Principes de gestion de la masse orchestrale.
 - Mélange des timbres.
- Écoutes, analyses et exercices courts de mise en pratique.

jour 2

→ Travail sur le nouveau symphonisme hollywoodien

- Analyse de partitions (John Williams, Alan Silvestri) et réflexion commune pour identifier des principes récurrents d'orchestration.
- Programmation en sons virtuels :
 - + Analyse des possibilités de programmation en sons virtuels
 - + Travail autour de Keyswitch, vélocité et expression pour rendre le son le plus réaliste possible
 - + Réflexion sur les limites de la production en sons virtuels, enjeu des prises de son et des choix possibles dans les budgets actuels du cinéma indépendant
- Exercice pratique.

Orchestration d'un court sketch dans le style étudié.

Le programme (suite)

jour 3

→ Travail sur le style hybride et le mur sonore

- Écoute et analyse de partitions de Hans Zimmer, Ludwig Göransson et Steve Jablonsky.
 - Réflexion commune pour dégager avec les stagiaires des principes récurrents dans la gestion des sons.
 - Programmation en sons virtuels :
 - + Analyse des possibilités de programmation en sons virtuels.
 - + Travail autour de la texture sonore, du layering et de la construction par empilement.
 - Exercice pratique.
- Orchestration d'un court sketch dans le style étudié.
-

jour 4

→ Travail sur le symphonisme épuré et les petits ensembles

- Écoute et analyse de partitions d'Alexandre Desplat, Michael Giacchino et Thomas Newman.
 - Réflexion commune pour dégager avec les stagiaires des principes récurrents dans les choix instrumentaux et les modes de jeu.
 - Programmation en sons virtuels :
 - + Analyse des possibilités de programmation en sons virtuels
 - + Travail autour des mélanges de timbres et de la mise en valeur des petits ensembles par le placement dans le mixage et le doublage de certains sons
 - Exercice pratique.
- Orchestration d'un court sketch dans le style étudié.
-

jour 5

→ Mise en pratique / synthèse : orchestration et mixage d'un court métrage

- Orchestration et mixage d'un très court métrage dans un des trois styles étudiés au choix, sur la base d'un sketch proposé par le formateur.
- Restitution, écoute et commentaire des différents rendus.

→ 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

- Définition des trois grands courants et tendances de composition étudiés pendant la formation (jour 1).

- Appréhension des instruments de l'orchestre symphonique (jour 1).

→ 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 de mise en pratique / synthèse (orchestration et mixage d'un court métrage) proposé en fin de formation (jour 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