

Composer des thèmes mémorables (musique à l'image)

6

stagiaires

35

heures

5

jours

2800

3360 €TTC

Description :

De nombreux thèmes célèbres ont marqué la mémoire collective, devenant instantanément reconnaissables. Ces mélodies iconiques transcendant le film lui-même deviennent alors de véritables signatures auditives, renforçant l'identité d'une œuvre et la connexion émotionnelle du public.

Pour un compositeur, maîtriser l'écriture thématique est donc crucial pour créer des bandes originales impactantes et mémorables qui résonneront durablement dans l'esprit des spectateurs.

La formation « Composer des thèmes mémorables (musique à l'image) » propose aux musiciens et compositeurs ayant déjà une expérience de composition pour l'image d'approfondir leurs compétences en développant un savoir-faire particulier autour de l'écriture thématique.

Les participants exploreront d'abord des thèmes musicaux issus de la musique classique et du cinéma à travers des écoutes et analyses détaillées, en se concentrant sur les aspects rythmiques, harmoniques, mélodiques et orchestraux. Cette étude approfondie des œuvres de compositeurs de référence leur permettra ainsi de mieux comprendre les techniques employées dans la création de thèmes marquants.

Profil professionnel des stagiaires

→ Compositeurs et musiciens souhaitant approfondir leurs compétences en développant un savoir-faire particulier autour de l'écriture thématique.

Prérequis :

→ Acquisition préalable des compétences musicales, artistiques, techniques et méthodologiques nécessaires pour la composition de musique à l'image, acquises soit lors d'expériences professionnelles avérées de composition pour l'image, soit lors d'une action de formation.

Positionnement pédagogique

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

Objectifs pédagogiques

→ Maîtriser les principes de l'écriture thématique.
→ Savoir composer des thèmes mémorables en adéquation avec les besoins d'un film.
→ Savoir utiliser ses thèmes à bon escient en maîtrisant toutes les possibilités de variations et d'orchestration au service de la narration et de l'émotion.

Description (suite)

Après un premier passage à la pratique via des exercices de composition "dans le style de" des compositeurs étudiés, la formation se poursuivra par une étude approfondie de l'usage des thèmes musicaux dans le cinéma, en examinant des scènes de films cultes. Elle permettra de comprendre l'articulation mélodique de ces thèmes, leur harmonisation et leurs différentes orchestrations ; d'analyser l'utilisation du matériel thématique créé, ses transformations et variations au service de la narration et de l'émotion.

La deuxième partie de la formation sera ensuite entièrement consacrée à un projet pratique : la composition des thèmes musicaux pour un long métrage vierge de bande sonore.

Les participants travailleront collectivement à la définition des matériaux thématiques, à la répartition des séquences à composer et à l'élaboration d'un instrumentarium adapté. Chaque stagiaire composera ensuite la musique des séquences qui lui sont attribuées, avec des étapes de validation et de correction sous la supervision du formateur.

La formation s'achèvera par une restitution finale des travaux, suivie d'une analyse collective.

Le programme

jour
1

→ Présentations

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

→ Étude de thèmes classiques (issus de la musique savante et du cinéma)

- Écoute puis analyse détaillée rythmique, harmonique, mélodique et orchestrale d'œuvres de compositeurs références.
- L'étude se fait soit par visionnage / relevés musicaux / analyse soit par écoute et analyse des partitions fournies par le formateur.

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

- Sur le logiciel DAW, à l'aide des banques de son, en mettant en œuvre les techniques mélodiques, harmoniques, rythmiques et orchestrales identifiées précédemment, chaque stagiaire compose un thème « 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

Le programme (suite)

jour 1 (suite)

→ Thèmes et variations

- Savoir créer des variations autour d'un thème donné pour explorer toutes les possibilités rythmiques, mélodiques et harmoniques.
- Exercice de mise en pratique.

Chaque stagiaire compose une ou plusieurs variations du thème qu'il a composé lors de l'exercice précédent.

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

jour 2

→ Étude de thèmes issus du cinéma

- Relevés musicaux, analyse mélodique et harmonique par les stagiaires.
- Restitution collective et commentaires du formateur.

→ Étude de cas : analyse de scènes et de leurs thèmes musicaux

Analyse de l'usage des thèmes à l'intérieur de longs métrages cultes du cinéma et d'exemples issus de l'expérience du formateur. Identification des motifs et leitmotifs, du thème principal et des variations.

La suite de la formation est intégralement consacrée à une mise en pratique.

Sous la direction du formateur, les stagiaires organiseront, composeront les thèmes musicaux d'un film long métrage vierge de musique qui leur aura été transmis et qu'ils auront visionné en amont de la formation.

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.

→ Exercice pratique.

Composition des thèmes d'un film long métrage

- Présentation du long métrage proposé par le formateur et visionné en amont par les stagiaires.
- + Présentation du contexte du film, et de tous les éléments dramaturgiques
- + Échanges sur les enjeux dramatiques du film et les possibilités de la musique
- Préparation d'un tableau de découpage séquentiel du film.

Travail collectif sur le choix des matériaux thématiques à mettre en œuvre.

+ Définition commune et collégiale du nombre de thèmes, de leur caractère et de leur usage

+ Répartition collégiale des matériaux thématiques dans le tableau séquentiel avec objectifs narratifs et émotionnels

Le programme (suite)

jour 3

→ Exercice pratique.

Composition des thèmes d'un film long métrage (suite)

- Composition des thèmes.

Sur la base du travail effectué la veille, chaque stagiaire travaille à la création des thèmes prédéfinis.

- Sélection des thèmes.

+ Écoute commune des différents thèmes produits

+ Sélection collégiale des thèmes les plus efficaces.

- Organisation du travail collectif.

+ Définition d'un instrumentarium commun en adéquation avec la dramaturgie et les enjeux musicaux choisis

+ Répartition des séquences à composer entre les différents stagiaires sous la supervision du formateur

jour 4

→ Exercice pratique.

Composition des thèmes d'un film long métrage (suite)

Chaque stagiaire compose la musique des séquences de film qui lui ont été attribuées, en écrivant le sketch puis en réalisant la maquette orchestrée, en respectant les lignes directrices établies et les orchestrations choisies.

Le formateur viendra valider les différentes étapes de composition de chacun en étant le garant de la cohérence globale du projet.

jour 5

→ Exercice pratique.

Composition des thèmes d'un film long métrage (suite)

- 1ère restitution collective.

+ Mise en commun du travail effectué. Restitution collective (visionnage / écoute) des différentes séquences du long métrage

Analyse et commentaires du formateur. Définition des travaux de correction et d'ajustement à effectuer.

+ Répartition des différents travaux de correction et d'ajustement entre les stagiaires

- Travaux de correction et d'ajustement. Optimisation des compositions et du rendu sonore.

- Nouvelle mise en commun des travaux réalisés et restitution finale (visionnage / écoute) du projet.

Analyse et commentaires du formateur.

Débat et échanges autour des travaux réalisés.

→ Bilan

- Bilan pédagogique.

- Conseils et ressources.

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ Exercices.

- + Exercice de mise en pratique des techniques musicales identifiées : exercice de composition musicale « dans le style de... » (jour 1).
- + Exercice pratique de composition des thèmes d'un film long métrage (jours 3, 4, 5).

→ Études de cas

Analyse de scènes et de leurs thèmes musicaux (jour 2).

→ 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.

Supports de travail

Œuvres de compositeurs références (fichiers sons) et partitions pour l'analyse rythmique, harmonique, mélodique et orchestrale de thèmes classiques.

- Longs métrages cultes du cinéma ou issus de l'expérience du formateur (fichiers vidéo) pour étude de thèmes issus du cinéma.
 - Long métrage vierge de musique pour l'exercice de mise en pratique.
-

Modalités pédagogiques

Evaluation

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 à l'issue de l'exercice pratique proposé jours 3,4 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 le formateur 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)
 - + Banque Son EastWest ComposerCloud+
 - + Carte son (2 inputs, 2 outputs et 1Midi I/O)
 - + Clavier Midi (49 touches)
 - + Casque
- Vidéoprojecteur + écran
- Système de diffusion audio

Inscription

Sur notre site internet : escalesbuissonnieres.fr