

Techniques Pratiques de composition à l'image et mise en situation professionnelle en partenariat avec le Festival Off-Court de Trouville

12 jours 84 heures

Programme de formation

Public visé

Compositeurs, arrangeurs, chefs d'orchestre, musiciens

Pré-requis

- Être à l'aise avec la notation musicale
- Avoir déjà composé pour l'image ou avoir suivi la formation
- Techniques pratiques de composition à l'image
- Être à l'aise un logiciel de MAO (Logic Pro X, Pro Tools, Cubase)

Objectifs pédagogiques

Cette formation aborde de façon pratique les techniques pour mener à bien un projet de musique de film d'un point de vue créatif et technique. A partir du 5ème jour, les apprenants sont mis en situation en composant le score d'au moins 3 courts métrages réalisés dans le cadre du Kino du Festival Off-Courts de Trouville.

Compétences développées

- Organiser son travail pour gérer les deadline courts :
- Analyser un script et échanger avec le réalisateur
- Spotter un film
- Savoir choisir un tempo
- Créer le score layout d'une scène
- Construire la progression du film avec les ressources de l'hexacorde
- Réaliser la musique avec des outils de MAO
- Composer en utilisant l'hexacorde et l'environnement harmonique
- Extraire un hexacorde d'une mélodie ou une mélodie d'un hexacorde
- Créer une banque d'accords basé sur l'hexacorde
- Savoir créer des textures harmonique non-tonales

- Passer du modal au tonal (du neutral au thème)
- Savoir scorer scène neutres, de dialogue et d'action
- Utiliser toutes les ressources (Notes, rythmes, silences, timbres, spatialisation)
- Gérer l'ambiguïté pour coller aux besoins du drama

Description / Contenu

Le Off-Courts de Trouville est l'un des festivals majeurs de kino en France (kino : court-métrage collaboratif réalisé en moins de 48h ou 72h). Chaque année, plus de 50 court-métrages y sont réalisés. Véritable laboratoire créatif, et espace de rencontre, le Off-Courts constitue un espace de jeu idéal pour tout compositeur désirant se confronter à une mise en situation réelle et intensive du métier de compositeur à l'image, tant sur le plan artistique que professionnel.

Jour 1 à 5 : formation théorique et pratique

Jour 6 à Mise en pratique avec le Kino-cabaret du festival Off-Courts de Trouville

A partir du 6ème jour, les apprenants mettent en pratique les techniques enseignées sur le terrain, dans le cadre du Kino-Cabaret du Festival Off-Courts de Trouville. Chaque apprenant réalisera au minimum la musique de trois courts métrages de maximum 5mn chacun durant le stage, accompagné par 2 formateurs.

Introduction

Composer pour le film n'est pas la même chose que composer une chanson ou une pièce instrumentale: la narration prime sur la musique, et le compositeur doit comprendre les différences avec sa façon habituelle de travailler.

- La musicale tonale et ses « limites »
- Les besoins spécifiques de la musique de film
- Les différents types de cues
- L'importance de la narration scénaristique
- Le dialogue avec le réalisateur

Conceptualiser la musique d'une scène

La première étape quand on commence à travailler sur un film, une série ou un Cue (scène) isolé, c'est comprendre la scène pour conceptualiser la musique.

- Visionner et comprendre la scène
- Déterminer le type de scène
- Eléments psychologiques
- Non-dits et sous-entendus éventuels

Esquisser la composition

Cette étape nous permet de nous confronter tout de suite au vocabulaire de l'Environnement Harmonique, issu de l'Hexacorde, et à la notion de centre harmonique, par opposition à la musique tonale basée sur l'enchaînement des degrés et des fondamentales des accords.

- Composer sa première ébauche de mélodie modale à 6 degrés

- Choisir son mode en fonction de notre analyse de scène
- Développer la future palette sonore en développant l'hexacorde

Atelier pratique: Composer une mélodie en justifiant le choix du mode et en comparant avec le travail des autres stagiaires.

Premier Spotting

Le spotting consiste à relever tous les éléments notables d'une scène sous forme d'une liste (Cue List) avec les time codes correspondants: Cadrages, points de montage, dialogue, événements narratifs, etc... ces éléments seront ensuite reportés sur le score à l'étape du Score Layout. Cette série d'exercices est basé sur une scène simple et courte, du type Neutral Suspense.

- Lister les événements sur une feuille de Cue (fournie) ou un tableur (fourni)
- Décider du point de « Music Starts » et « Music Ends »
- Décider du point de « Music Stops »
- Quelques erreurs classiques à éviter

Choisir un tempo

Avant de pouvoir synchroniser la musique avec l'image, il va falloir décider d'un tempo. On peut se servir du Click Book ou de son ordinateur.

- Choisir le tempo est d'abord un choix musical (choix approximatif)
- Utiliser le Click Book pour confronter le spotting avec le tempo
- Éviter les collisions image/musique
- Méthode utilisant un ordinateur

Premier Score Layout

Une fois la décision du tempo prise, on va reporter les indications du Cue List sur la partition. On va pouvoir ainsi se concentrer sur la composition en ayant tous les éléments du film sous les yeux en un même endroit: sur la partition.

- Report des éléments de spotting sur la partition
- Réflexion sur la composition
- Développer la composition du Cue
- **Atelier pratique:** Composer un cue avec 2 instruments maximum à base de l'hexacorde créé au début du travail de recherche sur cette scène.
- Evaluation des différents choix
- Apprendre à utiliser silences, respirations et nuances dans la composition
- Tester l'importance du placement rythmique sur l'image
- Erreurs à éviter

Développer la palette sonore

A base de l'hexacorde, on va se créer une palette sonore de référence qui sera notre matériau musicale d'écriture.

- L'importance du choix de l'hexacorde de base (mode mélodique)
- Les relations de quinte naturelles
- Réaliser les 6 sons verticaux de base

- Développer les sons de l'hexacorde pour harmoniser
- Alourdir/alléger autour du centre harmonique

Le neutral suspense

Etre capable de développer une musique non descriptive mais capable d'évolution est tout l'intérêt de l'environnement harmonique. Cette technique trouve tout son sens dans la composition de ce qui fait l'essentiel de la composition d'un score moderne: les scènes neutres – le Neutral suspense.

- Quand utiliser le neutral suspense ?
- Rester neutre sans être statique
- Utiliser toutes les ressources pour créer une évolution
- Déployer l'hexacorde et les sons pour harmoniser
- Ajouter une deuxième voix
- Utiliser les centres harmoniques pour le contrôle émotionnel
- **Atelier pratique**

L'under Dialogue

Evolution du Neutral Suspense, l'under dialogue intègre une difficulté supplémentaire: le respect du Drama dans la composition musicale.

- Spotting spécifique aux scènes de dialogue
- Mixer la scène au moyen de l'écriture
- Comment laisser le drama au premier plan ?
- Choix de timbres propices à l'under dialogue
- **Atelier pratique**

Les poursuites et scènes d'action

Les scènes d'action sont souvent longues et demandent un développement plus poussé que les scènes plus courtes, car elles demandent plus de progression. Plusieurs éléments de vocabulaire musical seront donc ajoutés à notre palette musicale.

- L'épine dorsale des scènes d'action: les motifs
- Faire évoluer un motif pour éviter de moduler
- Timbres, spatialisation, highlighting
- Gérer les scènes longues
- Le tempo des scènes d'action
- Erreurs courantes
- **Atelier pratique**
- Révision des acquis de la semaine
- Remise d'un support de cours complet reprenant les différentes techniques et trucs et astuces étudiés pendant la semaine
- Bilan du stage
- Evaluation de la formation par les stagiaires

Jour 6 et 7 : Première réunion de production - créneau 48 heures

Le premier Kino se déroule sur 2 jours. Le matin du premier jour, la réunion de production permet aux compositeurs de se présenter et de prendre en main leur premier projet. Les films terminés seront projetés le soir du deuxième jour. Les compositeurs les plus aguerris ont la possibilité de composer pour plus d'un film.

- Se présenter aux réalisateurs
- Découverte des scripts et échanges avec les réalisateurs
- Conceptualisation et développement
- Visites sur le tournage
- Echanges avec le monteur (exports AAF)
- Écriture et réalisation du score
- Mixage et livraison du mix final
- Projection

A l'issue de chaque Kino se tiendra un débriefing avec les stagiaires pour échanger sur les problématiques rencontrées lors des kinos. Les formateurs leur apporteront les solutions adaptées, permettant aux stagiaires de progresser tout au long de la semaine en immersion.

Jours suivants : 2 sessions Kino de 3 jours

Les deux autres sessions du Kino se déroulent sur 3 jours, avec la même chronologie :

- Réunion de production
- Lecture de script et échanges avec les réalisateurs
- Conceptualisation et développement
- Écriture et réalisation du score
- Mixage du score et exports
- Projection

Modalités pédagogiques

- Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
- La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
- En fin de journée, un récapitulatif des points abordés est effectué.
- A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la journée.

Moyens et supports pédagogiques

- Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
- Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
- Des projets de référence sont analysés et décomposés.
- Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les

exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le workflow de production.

- La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d'évaluation et de suivi

- Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de l'action de formation.
- A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.
- Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.
- Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.