

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

11 jours 77,00 heures
Programme de formation

Dernière modification du 04/07/2025

Public visé

Compositeurs, arrangeurs, chefs d'orchestre, musiciens

Pré-requis

Objectifs pédagogiques – Jours 1 à 5 (Bloc Théorique & Pré-Kino)

1. **Comprendre les spécificités du contexte Kino et de la création en temps contraint**
 - Identifier les enjeux créatifs, relationnels et techniques liés au format Kino (48–72h).
 - Savoir s'adapter à un flux de production rapide, avec des interlocuteurs multiples.
2. **Analyser un pitch ou un synopsis pour en extraire les intentions musicales**
 - Repérer les éléments dramatiques essentiels à traduire en musique.
 - Dialoguer efficacement avec un réalisateur pour cerner les attentes implicites.
3. **Composer à partir de références musicales et de temp tracks imposés**
 - Savoir interpréter une référence donnée en termes de tempo, style, instrumentation.
 - Adopter une démarche de composition par pastiche ou réinterprétation, sans plagiat.
4. **Proposer et faire valider une intention musicale dans un temps limité**
 - Construire un premier layout musical structuré en quelques heures.
 - Présenter une esquisse musicale au réalisateur et intégrer les retours en temps réel.
5. **Intégrer la chaîne postproduction dans le workflow du compositeur**
 - Travailler en lien avec les monteurs : réception des rushes, ours, spotting préliminaire.
 - Gérer les contraintes techniques (OMF, AAF, désynchronisation, noirs d'étalonnage).
6. **Assurer le nettoyage et la livraison d'un master audio diffusable**
 - Identifier les problèmes sonores courants et utiliser des outils adaptés à leur correction.
 - Préparer un mixage répondant aux normes de diffusion festival (LUFS, True Peak, stems).

Objectifs pédagogiques – Jours 6 à 11

- Composer en situation réelle sur des films tournés pendant le Kino.
- Dialoguer efficacement avec des réalisateurs et monteurs pour adapter sa proposition musicale.
- Gérer un workflow complet : réception des exports, spotting, composition, mixage, livraison.
- Travailler vite, dans des délais contraints, tout en maintenant une exigence artistique.
- Livrer un score propre, diffusable, respectant les normes techniques et artistiques.
- S'insérer dans un réseau professionnel actif et renforcer ses compétences relationnelles.

Objectifs pédagogiques

Cette formation aborde de façon concrète les techniques de composition à l'image, de l'analyse créative à la livraison technique.

À partir du **6e jour**, les stagiaires sont plongés en conditions réelles, en composant la musique d'au moins **deux courts métrages** réalisés dans le cadre du **Kino du Festival Off-Courts de Trouville**.

Un cadre unique pour **créer vite, collaborer avec des réalisateurs, et développer son réseau professionnel**.

Compétences développées

- Analyser un pitch ou un synopsis pour en extraire les intentions musicales.
- Échanger efficacement avec un réalisateur ou un monteur.
- Composer rapidement une musique cohérente avec l'image et la narration.
- Travailler à partir de temp tracks ou de références musicales.
- Réaliser un spotting et structurer une session de travail (DAW).
- Utiliser l'hexacorde pour créer des textures harmoniques originales.
- Adapter sa composition à différents types de scènes (dialogue, action, suspense).
- Gérer les exports OMF/AAF et les contraintes de postproduction.
- Nettoyer et mixer un projet en respectant les normes de diffusion.
- Livrer un score finalisé sous contrainte de temps.
- S'adapter à un environnement de création rapide et collaboratif.
- Développer son réseau dans un cadre professionnel stimulant.
- Enrichir son showreel avec des musiques originales sur films projetés.

Description / Contenu

Introduction

Composer pour un Kino, c'est **créer très vite**, souvent à partir d'un simple pitch ou de rushes en cours de montage.

C'est un **cadre ultra stimulant**, où la pression du temps se transforme en moteur créatif.

Le compositeur y apprend à **s'adapter, proposer, livrer**, tout en construisant son **réseau professionnel** au contact direct de réalisateurs, monteurs et acteurs.

Une expérience intense, à la croisée de l'artistique et du relationnel.

Jour 1 – Comprendre le Kino et composer sous contrainte extrême

- Introduction au Kino : contexte collaboratif, contraintes de production (48-72h), fonctionnement du Kino-cabaret.
- Le rôle du compositeur dans ce cadre : anticipation, rapidité, polyvalence.
- Pitch créatif : comment capter l'essence d'un film en quelques minutes.
- Lecture de synopsis, discussions avec les réalisateurs, compréhension rapide des intentions.
- Exercices pratiques : composition spontanée à partir d'un pitch fictif.
- Présence possible sur les tournages pour affiner la vision musicale.

Jour 2 – Références et temp tracks : décoder la demande du réalisateur

- Travailler à partir d'une référence musicale ou d'un temp track imposé.
- Analyse émotionnelle et stylistique des références.
- Traduction d'un vocabulaire subjectif (le « vocabulaire du réalisateur ») en intentions musicales concrètes.
- Techniques de pastiche, adaptation du tempo, des timbres et de l'écriture.
- Comparaison de traitements possibles sur une même scène (exercice d'interprétation).

Jour 3 – Du concept au cue : validation rapide par le réalisateur

- Développer une idée musicale en quelques heures : méthode et rigueur.
- Travail d'esquisse rapide à partir du spotting (liste de cues).
- Présentation au réalisateur, feedback direct, itération rapide.
- Introduction à la salle de montage :
 - réception des rushes,
 - premiers visionnages avec le réalisateur ou le monteur,
 - préparation de la session DAW (Logic, Pro Tools, etc.),
 - organisation du projet pour le mixage (session template, gestion des stems).
- Notions de compatibilité : imports/exports OMF et AAF.

Jour 4 – Composer avec des versions instables : ours, placeholders, erreurs fréquentes

- Travailler sur une version non définitive du film : lecture, timing, gestion des transitions.
- Identifier les pièges courants :
 - noirs ajoutés en début de film par l'étalonneur,
 - désynchronisation image/son,
 - erreurs de format (export sans headroom, mauvaise cadence, etc.).
- Stratégies pour rester flexible et adaptable sans compromettre la qualité.
- Mise en pratique : scoring d'un ours volontairement instable.

Jour 5 – Restauration et mixage son : livrer un travail propre et diffusable

- Introduction aux outils de nettoyage audio (iZotope RX, EQ dynamique, DeClick/DeNoise).
- Préparation au mixage : équilibre voix/ambiances/musique.
- Normes de diffusion pour les festivals (LUFS, True Peak, -23/-16 LUFS, headroom).
- Stratégies de mix selon le type de film (dialogué, action, contemplatif).
- Atelier : finalisation du mix d'un court métrage avec contraintes réelles de temps.

Jour 6 à 11 – Mise en pratique immersive en conditions réelles avec le Kino-Cabaret du Festival Off-Courts de Trouville

Après 5 jours de préparation intensive aux méthodes de composition à l'image, les stagiaires intègrent deux sessions Kino de 72 heures, en immersion complète dans le processus de création audiovisuelle.

Chaque session suit un déroulé précis, reflétant les conditions réelles de production :

Jour 6 – Lancement du premier Kino

- **Réunion de production** : présentation des compositeurs aux réalisateurs participants.
- **Répartition des projets** : chaque compositeur se voit attribuer un ou plusieurs courts métrages.
- **Lecture et analyse des scripts**, échange initial avec le(s) réalisateur(s) : compréhension rapide de l'intention.
- **Première conceptualisation musicale** en parallèle du tournage.
- **Visites sur les plateaux** pour observer l'ambiance, les rythmes de jeu, les dynamiques visuelles.

Jour 7 – Écriture, échanges avec le montage

- Réception des **premiers ours ou sélections de rushes**.
- **Communication avec les monteurs** pour recevoir les exports adaptés (OMF, AAF).
- **Début de la composition du score**, ajustements en temps réel avec l'évolution du montage.
- Organisation de la session de mixage.

Jour 8 – Finalisation et livraison

- Finalisation de la composition et du mixage.
- **Livraison du score finalisé**, en accord avec les exigences du réalisateur et du monteur.
- **Projection publique** du film à l'issue du Kino, avec échanges entre tous les participants.

Jour 9 à 11 – Deuxième session Kino

- Un second cycle de 72 heures débute sur le même principe.
- Les **stagiaires les plus avancés** peuvent se voir confier plusieurs films.
- L'accent est mis sur la consolidation des compétences acquises lors de la première session.

Débriefing & retours pédagogiques

- À l'issue de chaque Kino, une session de **retour d'expérience** est organisée avec les formateurs.
- Analyse collective des problématiques rencontrées : workflow, communication, cohérence artistique.
- **Propositions concrètes d'amélioration** adaptées à chaque stagiaire.
- Valorisation du travail effectué dans une optique de professionnalisation et de showreel personnel.

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 est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation dans leur Extranet participant.
- 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 d'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 participants afin de jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.

Informations sur l'accessibilité

Avez vous besoin d'un accompagnement spécifique ?

Apaxxdesigns apporte une attention particulière et prioritaire à l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Afin de faciliter leur intégration, le suivi pédagogique et l'insertion professionnelle, Apaxxdesigns dispose depuis Mai 2020, d'un référent handicap qui sera en mesure de les accompagner dans les meilleures conditions. Tout en respectant les exigences pédagogiques, la volonté d'Apaxxdesigns est d'adapter, notamment le matériel fourni, l'environnement dédié à l'apprentissage, afin d'offrir un confort de travail optimum et de s'entourer d'un réseau de partenaires pour répondre au mieux aux attentes des apprenants. Notre site est accessible aux personnes en situation de handicap.