

Techniques pratiques d'orchestration

10 jours 70,00 heures
Programme de formation

Dernière modification du 05/12/2024

Public visé

Compositeurs, arrangeurs, orchestrateurs, programmeurs

Pré-requis

- Etre à l'aise avec l'écriture musicale (Solfège, harmonie)
- Dans l'idéal avoir des notions de STAN et d'éditeurs de partitions (Muse Score Sibelius ...)

Objectifs pédagogiques

- Apprendre les fondamentaux de l'orchestration et les appliquer dans la réalisation de scores
- Au programme, écriture, orchestration virtuelle et scoring

Compétences développées

- Maîtriser les fondamentaux de l'utilisation des instruments de l'orchestre
- Maîtriser l'écriture orchestrale selon les styles et les époques, de la programmation virtuelle orchestrale et du scoring

Description / Contenu

ECRITURE ORCHESTRALE

JOUR 1 — FONDAMENTAUX, ANALYSE ET ECOUTES —

Découvrir ce qu'est l'orchestration par l'étude de partitions

- Qu'est ce que l'orchestration?
- Bref éléments historiques
- Les traités comme support de connaissance (Adler, Berlioz, Koechlin)
- Les grands orchestrateurs (Rimsky, Ravel)

- Les différents types d'orchestres par époques et par styles
- Quels instruments pour chaque époque/style
- Les effectifs par pupitres
- Leur répartition dans le score

- Les instruments
- Familles
- Tessitures
- Ambitus
- Modes de jeu

- Les instruments transpositeurs
- Pourquoi?
- Quelles familles?
- Comprendre les principes de lecture et d'écriture

Travail préalable à l'écriture sur des partitions du répertoire

- Questionnements préalables à l'orchestration
- Quel style?
- Quels instruments/instrumentistes?
- Quels effectifs?

- Lecture et analyse préalable à l'écriture
- Structure
- Thèmes
- Plans sonores
- Eléments d'interprétation
- Choix de timbres et de textures
- Répartition
- Retranscrire l'invisible (pédale du piano, résonances, attaques...)

—> toutes ces thématiques seront illustrées avec des extraits sonores et des partitions

JOUR 2 — LES FAMILLES INSTRUMENTALES EN DÉTAILS —

Comprendre et savoir écrire pour les instruments de l'orchestre

- Les cordes
- Quel rôle au sein du score?
- Répartition mélodique et harmonique
- Doublures
- Divisi
- Solo
- Modes de jeux
- Phrasé...

- Les bois
- Quel rôle au sein du score?
- Répartition mélodique et harmonique
- Doublures
- Divisi, à 2, à 3
- Solo
- Modes de jeux
- Phrasé
- Leur rôle
- Choix de timbres...

- Les cuivres
- Quel rôle au sein du score?
- Répartition mélodique et harmonique
- Doublures
- Divisi, à 2, à 3
- Solo
- Modes de jeux
- Phrasé
- Leur rôle
- Choix de timbres...

- Les percussions (à sons déterminés, indéterminés et à clavier)
- Répartition par époque
- Répartition par instrumentiste
- Les ensembles
- Leur rôle

- Choix de timbres
- Leurs spécificités par catégories...

- Les claviers et harpes
- Celesta
- Piano
- Comment écrire pour la harpe
- Comprendre le principe des pédales
- Quel rôle pour chacun?

—> cette étude des instruments se fera sous forme de TP applicatifs et d'écoutes d'instruments réels et virtuels via des banques de sons adaptées

JOUR 3, 4 et 5 — TP ÉCRITURE ORCHESTRALE FORMAT COURT—

Travail personnalisé de réalisation de techniques d'écriture orchestrale sur des courtes séquences. L'occasion d'aborder les thématiques suivantes mais non exhaustives:

- Harmonie VS contrepoint
- Homophonie VS homorythmie
- Orchestrer un crescendo/décrescendo
- Répartitions
- Equilibrer les ensembles
- Complémentarité des familles instrumentales
- Donner de la cohérence à l'ensemble de la réalisation
- Echange Q&A

—> Ce travail personnel s'effectuera essentiellement à l'écrit (papier, éditeur de partition, voire midi file) et permettra de mettre en application tous les principes théoriques et musicaux vus durant la semaine

PROGRAMMATION ORCHESTRALE

JOUR 1 et 2 — OUTILS ET WORKFLOW —

Rappels sur les fondamentaux de Logic et Komplete "qui ouvrira sur une Forma Komplete et VSL pour aller encore plus loin.

- Logic
- Les outils indispensables à la programmation
- Mise en place d'un workflow en adéquation
- Ajouter VEP pour optimiser les ressources de sa station informatique
- Réalisation d'un template orchestral

- Komplete
- Les principales banques orchestrales
- Les instruments multicanaux
- Les keyswitches et comment les relier aux articulations ID dans Logic

JOUR 3 et 4 — SCORING MIDI —

Programmation midi des TP effectués la première semaine

JOUR 5 — MIXAGE FINALISATION EXPORTATION —

- Ecoute des travaux et finalisation du travail de chacun
- Exporter son score vers un éditeur de partition

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 prenants 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.