[apaxxdesigns]
CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ

Programme de Formation

Techniques pratiques d'orchestration

Organisation

Durée : 70 heures

Mode d'organisation : Présentiel

Contenu pédagogique

Public visé

Compositeurs, arrangeurs, orchestrateurs, programmeurs MIDI et musiciens travaillant en MAO souhaitant développer ou structurer leurs compétences en écriture orchestrale et en programmation MIDI.

La formation s'adresse aux professionnels désirant actualiser leurs connaissances comme aux musiciens souhaitant consolider une pratique acquise de manière autodidacte.

Objectifs pédagogiques

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- identifier les familles instrumentales, leurs tessitures, leurs fonctions et leurs principaux modes de jeu ;
- analyser une partition orchestrale en repérant sa structure, ses plans sonores, ses timbres et ses textures ;
- déterminer une instrumentation et un effectif adaptés au style et aux objectifs d'un projet ;
- répartir les éléments mélodiques et harmoniques entre les différents pupitres ;
- écrire et équilibrer de courtes séquences orchestrales ;
- programmer une maquette orchestrale en MIDI à l'aide d'instruments virtuels ;
- gérer les articulations, les keyswitches et les instruments multicanaux dans un séquenceur ;
- finaliser une maquette et exporter le score vers un logiciel de notation musicale.

Description

ÉCRITURE ORCHESTRALE

JOUR 1 — FONDAMENTAUX, ANALYSE ET ÉCOUTES

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

L'orchestration

- Qu'est-ce que l'orchestration ?
- Brefs éléments historiques.
- Les traités comme supports de connaissance : Adler, Berlioz et Koechlin.
- Les grands orchestrateurs : Rimski-Korsakov et Ravel.

Les différents types d'orchestres selon les époques et les styles

- Quels instruments pour chaque époque et chaque style ?

- Les effectifs par pupitre.
- Leur répartition dans le score.

Les instruments

- Les familles instrumentales.
- Les tessitures.
- Les ambitus.
- Les modes de jeu.

Les instruments transpositeurs

- Pourquoi certains instruments sont-ils transpositeurs ?
- Quelles familles sont concernées ?
- 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 et quels instrumentistes ?
- Quels effectifs ?

Lecture et analyse préalables à l'écriture

- Structure.
- Thèmes.
- Plans sonores.
- Éléments d'interprétation.
- Choix de timbres et de textures.
- Répartition.
- Retranscrire l'invisible : pédale du piano, résonances, attaques…

Toutes ces thématiques seront illustrées par des extraits sonores et des partitions.

JOUR 2 — LES FAMILLES INSTRUMENTALES EN DÉTAIL

Comprendre et savoir écrire pour les instruments de l'orchestre.

Les cordes

- Leur rôle au sein du score.
- Répartition mélodique et harmonique.
- Doublures.
- Divisi.
- Solo.
- Modes de jeu.
- Phrasé.

Les bois

- Leur rôle au sein du score.
- Répartition mélodique et harmonique.
- Doublures.
- Divisi, jeu à deux ou à trois.
- Solo.
- Modes de jeu.
- Phrasé.
- Choix de timbres.

Les cuivres

- Leur rôle au sein du score.
- Répartition mélodique et harmonique.

- Doublures.
- Divisi, jeu à deux ou à trois.
- Solo.
- Modes de jeu.
- Phrasé.
- Choix de timbres.

Les percussions à sons déterminés, indéterminés et à clavier

- Répartition selon les époques.
- Répartition entre les instrumentistes.
- Les ensembles.
- Leur rôle.
- Choix de timbres.
- Leurs spécificités selon les catégories.

Les claviers et les harpes

- Célesta.
- Piano.
- Comment écrire pour la harpe.
- Comprendre le principe des pédales.
- Le rôle de chaque instrument.

Cette étude des instruments prendra la forme de travaux pratiques applicatifs et d'écoutes d'instruments réels et virtuels à l'aide de banques de sons adaptées.

JOURS 3 À 5 — TRAVAUX PRATIQUES D'ÉCRITURE ORCHESTRALE, FORMAT COURT

Travail personnalisé autour des techniques d'écriture orchestrale, appliquées à de courtes séquences. Les travaux pratiques permettront notamment d'aborder les thématiques suivantes :

- harmonie et contrepoint ;
- homophonie et homorythmie ;
- orchestration d'un crescendo ou d'un decrescendo ;
- répartition des voix ;
- équilibre des ensembles ;
- complémentarité des familles instrumentales ;
- cohérence de l'ensemble de la réalisation ;
- échanges et questions-réponses.

Ce travail personnel s'effectuera essentiellement à l'écrit, sur papier, dans un éditeur de partitions ou, si nécessaire, sous la forme d'un fichier MIDI. Il permettra de mettre en application les principes théoriques et musicaux étudiés pendant la semaine.

PROGRAMMATION ORCHESTRALE

JOURS 1 ET 2 — OUTILS ET WORKFLOW ORCHESTRAL

Rappels sur les outils nécessaires à la programmation orchestrale avec Native Instruments, à partir des principes communs aux principaux séquenceurs utilisés pendant la formation : Logic Pro, Pro Tools et Cubase.

Organisation du travail dans le séquenceur

- Identifier les outils indispensables à la programmation.
- Mettre en place un workflow adapté.
- Ajouter Vienna Ensemble Pro afin d'optimiser les ressources de la station informatique.
- Réaliser un template orchestral.

Utilisation des instruments Native Instruments

- Découvrir les principales banques orchestrales.

- Utiliser les instruments multicanaux.
- Comprendre le fonctionnement des keyswitches.
- Organiser la gestion des keyswitches et des articulations selon les possibilités du séquenceur utilisé.

JOURS 3 ET 4 — SCORING ET PROGRAMMATION MIDI

Programmation MIDI des travaux pratiques réalisés pendant la première semaine.

JOUR 5 — MIXAGE, FINALISATION ET EXPORTATION

- Écoute des travaux réalisés.
- Finalisation du travail de chaque participant.
- Export du score vers un éditeur de partitions.

Prérequis

- Être à l'aise avec l'écriture musicale, notamment le solfège et l'harmonie, et savoir lire et comprendre une partition.
- Des notions de séquenceur — Logic Pro, Pro Tools ou Cubase — et de logiciel de notation musicale, comme MuseScore ou Sibelius, sont recommandées.

Modalités pédagogiques

La formation repose sur une pédagogie fondée sur la pratique, alternant apports théoriques, analyse de partitions, écoutes commentées et exercices d'application.

- Chaque journée commence par une présentation des objectifs et des notions qui seront abordées.
- Les apports théoriques et techniques sont immédiatement mis en application au cours d'exercices et de travaux pratiques.
- À partir du deuxième jour, un temps de questions-réponses permet de revenir sur les notions étudiées la veille.
- Chaque journée se termine par une synthèse des points abordés et un échange autour des travaux réalisés.

Moyens et supports pédagogiques

- Chaque participant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels et des instruments virtuels nécessaires à la formation.
- Des partitions, des extraits sonores, des banques de sons et des projets de référence sont utilisés comme supports d'analyse et d'application.
- Les notions théoriques et techniques sont immédiatement mises en pratique au moyen d'exercices fondés sur des situations professionnelles.
- Les travaux en atelier permettent de mobiliser les compétences acquises dans le cadre d'un projet complet d'écriture et de programmation orchestrales.
- Un support de cours synthétique est mis à la disposition de chaque participant dans son extranet à l'issue de la formation.

[apaxxdesigns]
CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ

Modalités d'évaluation et de suivi

- Chaque participant signe une feuille d'émargement permettant d'attester de la réalisation de l'action de formation.
- Les acquis sont évalués tout au long de la formation au moyen d'exercices et de travaux pratiques.
- À l'issue de la formation, le formateur évalue le degré d'acquisition des compétences définies dans les objectifs pédagogiques au moyen d'un questionnaire individuel.
- Les participants évaluent la formation à chaud en remplissant un questionnaire en ligne. Les réponses sont transmises au formateur afin d'améliorer la formation si nécessaire.
- Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé aux participants un mois après la formation afin de mesurer la mise en application des acquis dans leur pratique professionnelle.

Informations sur l'accessibilité

Avez-vous besoin d'un accompagnement spécifique ?

Apaxxdesigns accorde une attention particulière à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Afin de faciliter leur intégration, leur suivi pédagogique et leur parcours professionnel, Apaxxdesigns dispose depuis mai 2020 d'un référent handicap.

Si vous êtes en situation de handicap ou si vous avez besoin d'un aménagement particulier, nous vous invitons à nous contacter avant votre inscription. Le référent handicap étudiera avec vous vos besoins et les possibilités d'adaptation de la formation, dans le respect des objectifs et des exigences pédagogiques.

Selon votre situation, les aménagements peuvent notamment concerner le matériel mis à disposition, l'environnement de travail, les supports pédagogiques, le rythme ou l'organisation de la formation. Si l'adaptation demandée ne peut pas être mise en œuvre directement, Apaxxdesigns pourra solliciter son réseau de partenaires afin de rechercher les solutions ou les orientations les plus appropriées.

Référent handicap Apaxxdesigns
Téléphone : **+33 (0)6 84 33 47 44**
Courriel : **jessica@apaxxdesigns.com**

Notre site et nos équipes sont accessibles aux personnes souhaitant obtenir des informations sur les conditions d'accueil et les possibilités d'aménagement.