[apaxxdesigns]
CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ

Programme de Formation

Techniques pratiques de composition et de production pour l'image avec l'Hexacorde

Organisation

Durée : 70 heures

Mode d'organisation : Présentiel

Contenu pédagogique

Public visé

Compositeurs, arrangeurs, chefs d'orchestre, musiciens

Objectifs pédagogiques

Cette formation en 2 semaines aborde de façon pratique les techniques pour mener à bien un projet de musique de film d'un point de vue créatif et technique, en utilisant l'Hexacorde, langage musical utilisé par les compositeurs américains depuis les années 60. La formation permet l'autonomie de production avec l'initiation à la programmation orchestrale.

Description

Jour 1 – Fondamentaux + initiation au scoring

Matin – 10h00 / 13h00

Objectif : produire un matériau simple mais exploitable immédiatement à l'image

10h00 – 10h30

Tour de table (niveau, attentes, DAW, expérience image)

10h30 – 13h00

Construction d'une mélodie

- Intervalles = vecteurs émotionnels
- Rythme = lisibilité
- Tempo = perception du temps
- Silences = respiration narrative
- Timbres = espace et point de vue
- Symétrie / répétition = mémorisation

Critère implicite : une mélodie doit être **identifiable en 2 écoutes**

Après-midi – 14h00 / 18h00

14h00 – 15h30

Atelier : mélodie monophonique

Contraintes strictes :

- 6 notes max

- 1 tempo unique
- 1 idée forte (pas de dispersion)

Évaluation : lisibilité / potentiel de développement

15h30 – 17h30
Initiation au scoring

- Import image (setup propre DAW)
- Identification key points
- Sketch graphique (papier ou DAW markers)
- Tempo initial + grid

Micro-compétence clé : *écouter et compter*

17h30 – 18h00
Écoute critique (fonction vs esthétique)

Jour 2 – Hexacorde + méthode + premier cue

Matin – 9h30 / 13h00

Objectif : transformer une mélodie en système exploitable

- Analyse des mélodies (cas réels participants)
- Vecteurs d'intervalles
- Neutralité vs tension
- Extraction d'un hexacorde

Outils :

- SetCalc
- MTA

Compétence : *justifier un choix musical*

Après-midi – 14h00 / 17h30

Méthodologie image (workflow pro) :

- Spotting précis
- Music Start / Stop / End
- Score layout (timeline structurée)

Atelier : Mini cue 1 (underscore)

Contraintes :

- Duophonie obligatoire
- Réutilisation + transformation matériau J1
- Pas de remplissage inutile

Évaluation : cohérence méthode > résultat musical

Jour 3 – Verticalisation + under dialogue

Matin – 9h30 / 13h00

Objectif : créer une matière harmonique exploitable immédiatement

- Passage horizontal → vertical
- Création d'agrégats (≤ 6 notes)
- Typologies : neutre / tension / texture

Hexacord Front :

- génération
- tri critique
- simplification

Règle : *ce qui est généré doit être retravaillé*

Après-midi – 14h00 / 17h30

Objectif : écrire sous contrainte forte (dialogue)

- Notion de retrait
- Densité minimale
- Écriture qui “pré-mixe”

Atelier : Homeland

Contraintes :

- Pas de thème
- Continuité
- Gestion du silence

16h30 – 17h30

Présentation projet fil rouge

Projection mentale obligatoire (pas encore d'écriture)

Jour 4 – Programmation orchestrale + moteurs

Matin – 9h30 / 13h00

Objectif : rendre crédible un mockup

- CC1 / CC11 / vélocité
- Articulations
- Respiration

Atelier : finalisation cue dialogue

Évaluation : *illusion de vie*

Après-midi – 14h00 / 17h30

Objectif : introduire du mouvement sans surcharger

- Pulsation vs moteur
- Placement discret

Atelier : intégration moteur

Règle : *si ça s'entend trop → c'est trop*

Jour 5 – Motifs + comédie + précision

Matin – 9h30 / 13h00

Objectif : créer une identité musicale

10h00 – 10h45 : théorie

- Motif = structure
- Intervalles = caractère
- Hexacorde comédie (Newman)

10h45 – 12h30 : atelier motifs

Contraintes :

- 1 idée forte
- variations obligatoires

12h30 – 13h00 : écoute critique

Évaluation : mémorisation immédiate

Après-midi – 14h00 / 17h30

Objectif : précision temporelle

- Tempo maps
- Cue points

Atelier : cue comédie

Critère : synchro = intention, pas hasard

Jour 6 – Tension + palette + projet final

Matin – 9h30 / 13h00

Objectif : créer un langage de tension

- Hexacorde 6Z32
- Timbres tension

Atelier :

- motif principal
- banque agrégats
- enchaînements

Règle : ≤ 6 notes sauf nécessité dramatique

Après-midi – 14h00 / 17h30

Objectif : préparer le score sans écrire

- Analyse scène
- Spotting
- Organisation palette

Résultat : matériau prêt

Jour 7 – Structuration du score

Matin – 9h30 / 13h00

Objectif : organiser la narration avant production

- Arcs : tension / action / climax / sortie
- Score layout graphique

Après-midi – 14h00 / 17h30

Atelier : placement

- Début : ambiguïté
- Action : motif
- Développement : couches

Résultat : scène fonctionnelle sans orchestration

[apaxxdesigns]
CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ

Jour 8 – Orchestration

Matin – 9h30 / 13h00

Objectif : écrire lisible et crédible

- Tessitures
- Techniques de jeu
- Sections vs solos

Après-midi – 14h00 / 17h30

Objectif : expressivité réelle

- Automation
- Dynamique
- Clusters rythmiques
- Highlighting

Résultat : équilibre global

Jour 9 – Finalisation

Matin – 9h30 / 13h00

Objectif : finition musicale

- Doublages
- Rééquilibrage
- Percussions / FX

Après-midi – 14h00 / 17h30

Objectif : livraison client

- Mix
- Intégration dialogue
- Version réalisateur

⚠️ Conservation de tous les éléments

Jour 10 – Évaluation

Matin – 9h30 / 13h00

- Ajustements finaux
- Export stems + film

Après-midi – 14h00 / 17h30

- Projection
- Présentation
- Analyse critique professionnelle

Résultat final

- Workflow complet maîtrisé
- Score livrable
- Capacité à défendre ses choix

[apaxxdesigns]
CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ

Prérequis

- Etre à l'aise avec la notation musicale
- Avoir déjà composé pour l'image
- Savoir utiliser un logiciel de MAO

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 point 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 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.