

Techniques pratiques d'orchestration

10 jours 70 heures

Programme de formation

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/decrescendo
- 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 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 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 apprenants afin de jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.