

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

15 jours 105,00 heures
Programme de formation

Public visé

Compositeurs, arrangeurs, chefs d'orchestre, musiciens

Pré-requis

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

Objectifs pédagogiques

Cette formation immersive apprendra à conduire chaque étape d'un projet de musique pour l'image, selon les usages en cours dans la profession, en maîtrisant un langage musical approprié à la musique de film. La formation permet d'être autonome pour réussir ses propres collaborations ou d'intégrer une équipe autour d'un compositeur de premier plan.

Compétences développées

- Extraire un hexacorde d'une mélodie ou une mélodie d'un hexacorde
- Créer une banque d'accords basée sur l'hexacorde
- Savoir créer des textures harmoniques non-tonales
- Passer du modal au tonal (du neutral au thème)
- Savoir scorer des scènes neutres, de dialogue et d'action
- Composer avec une temp track
- Gérer l'ambiguïté intrinsèque d'une scène pour correspondre aux besoins du drama
- Utiliser toutes les ressources (Notes, rythmes, silences, timbres, spatialisation)
- Savoir « lire » une scène et échanger avec un réalisateur
- Organiser son travail selon une méthodologie en vigueur dans l'industrie
- Travailler avec un monteur, un mixeur son, un chargé de production
- Spotter une scène, choisir un tempo et créer le score layout d'une scène
- Construire la progression de la scène avec les ressources de l'hexacorde
- Écrire des partitions facilement lisibles en lecture à vue
- Livrer la musique en respectant les usages et normes en vigueur

Description / Contenu

Jour 1 : introduction à la musique pour l'image

Le contexte

Composer pour le film n'est pas la même chose que composer une chanson ou une pièce instrumentale: la narration prime sur la musique, et le compositeur doit comprendre les différences avec sa façon habituelle de travailler :

- La musicale tonale et ses « limites »
- Les besoins spécifiques de la musique de film
- Les différents types de cues
- L'importance de la narration scénaristique
- Le dialogue avec le réalisateur

Culture et terminologie de l'image et du film

- Le langage de la musique de film : cue, spotting, stems, lexique
- Les types de plans et cadrages
- Les transitions
- Les mouvements de caméras
- Le rythme de l'image

L'hexacorde

L'hexacorde est une technique de composition modale utilisée depuis les années 60 dans l'industrie du film et de la télévision aux États-Unis . Basée sur des modes à 6 notes, cette technique permet de maîtriser l'émotionnel de la musique, en gérant à la fois la partie mélodique et harmonique de la composition.

- Créer une mélodie et en extraire l'hexacorde
- Analyse des intervalles pour évaluer le potentiel neutralité/tension/tonalité de l'hexacorde
- Verticaliser l'hexacorde pour créer des textures harmoniques

La méthodologie

- Le spotting : relever les points clé d'une scène et créer une cue list
- Le score layout : reporter les éléments clés de la scène sur le score pour s'affranchir de l'image et ainsi avoir une première cartographie du score à composer.

Comprendre et analyser un cue

- Le « drama »
- Les éléments objectifs et subjectifs, techniques et narratifs
- Les questions à (se) poser
- La conceptualisation

Les étapes de réalisation d'une musique pour l'image

Exemple : Illustration des thématiques abordées, à travers la présentation et la description du processus créatif de la musique d'un court-métrage, de la première vision au rendu final.

Jour 2 : écrire Cue simple avec un contrepoint à 2 voix (Underscore)

Conceptualiser la musique d'une scène

- Visionner et comprendre la scène
- Déterminer le genre et le type de scène
- Éléments psychologiques
- Non-dits et sous-entendus éventuels
- Comment démarrer et éviter l'angoisse de la page blanche ?

Mise en place de la méthode de production et conception de la musique : Black Mirror

- Analyse de la scène et Spotting
- Décider des points de Music Starts, Stops, Music Ends
- Idées mélodiques initiales, tempo et développement
- Ecouter et compter pour être en phase avec le rythme de l'image et gérer le temps du cue
- Composer en duophonie (contrepoint à deux voix)
- Cerner l'étendue du travail avec le Score Layout
- Placer les éléments de composition sur le score
- Ecoute critique en groupe des travaux de la journée

Jour 3 : améliorer son environnement de travail + Composition

Matin : Outils de réalisation en MAO

La place des instruments virtuels est prépondérante dans l'arsenal des outils de composition, aussi est-il nécessaire d'en maîtriser la programmation.

- Les Contrôleurs pour donner de l'expressivité
- Les Keyswitches pour reproduire les techniques de jeu
- Positionnement spatial simple et équilibre des niveaux

Après midi : Composition

- Spotting et échanges autour du spotting (The Hours)
- Évolution de la composition : Contrepoint + usage du rythme
- Utilisation d'un « moteur »
- Mise en application des techniques de conception et production
- Début de réalisation du Cue du jour

Jour 4 : Composition et amélioration de l'environnement de travail

Matin :

- Finalisation cue du jour précédent
- Ecoute critique des travaux avec focus sur l'expressivité

Après-midi : Organiser son environnement de travail en MAO

- Créer un Template générique ou pour un projet spécifique
- Intégrer les contrôleurs et keyswitches dans son template
- Créer une balance équilibrée dans le template

Jour 5 : Comédie et Dramedy

- Les codes instrumentaux de la comédie/dramedy
- Les différents degrés de la comédie
- Hexacorde et modes adaptés à la comédie
- Utilisation d'éléments rythmiques
- Synchro image : SMPTE et Offsets
- Atelier pratique : Réalisation d'un cue sur une bande annonce de série TV (Leverage)
- Ecoute critique avec focus sur le degré de comédie et la qualité technique et artistique du cue (points de synchro, utilisation du rythme, mode)

Jour 6 : les scènes de Dialogue (Under dialogue)

- Spotting spécifique aux scènes de dialogue
- Mixer la scène au moyen de l'écriture
- Comment laisser le drama au premier plan ?
- Choix de timbres propices à l'under dialogue
- Utilisation de l'hexacorde vertical (sons, clusters, harmonie non-tonale)
- Conduite des voix dans l'hexacorde vertical
- Atelier pratique: « Homeland »

Jour 7 : Finalisation de la scène de Dialogue

- Finalisation du cue de dialogue : aller plus en profondeur dans l'orchestration
- Focus sur les ressources musicales : rythme, nuances, silences, timbres, spatialisation
- Mixage finalisé du Cue
- Ecoutes critiques en groupe

Jour 8 : les scènes d'Action et poursuites (Chases)

- L'épine dorsale des scènes d'action: les motifs
- Le tempo et la synchro des scènes d'action
- Gérer les scènes longues avec le score layout
- Techniques d'évolution dans les scènes longues
- Erreurs courantes à éviter
- Atelier pratique composition : « Le Secret de la Pyramide »

Jour 9 : passer de la tonalité à l'hexacorde et de l'hexacorde à la tonalité

- Les thèmes et les personnages (Ex : braquage en péril)
- Passer d'un hexacorde à l'autre
- Passer de l'hexacorde à la tonalité
- Atelier pratique : scène de début et de fin « Secret de la pyramide »

Jour 10 : Organisation d'un projet complet et travail en équipe

Cette journée est consacrée à la rencontre avec Stéphane Le Gouvello, compositeur en activité, qui viendra partager son expérience et apporter le professionnalisme qu'il est nécessaire d'acquérir pour travailler dans ce métier. Voici les différents points qui seront abordés :

- Organisation d'un projet complet
- Travail en équipe, avec ou en tant qu'assistant
- Composer avec une Temp Track
- Le travail avec un mixeur son
- Le travail avec un monteur image
- La relation avec un réalisateur
- La relation avec une production
- Les budgets
- Les livrables : les stems, le mix, les normes de diffusion
- Vision globale d'un film ou d'une série

Jour 11 : Creepy crawlies : gérer la tension d'une scène

- Hexacordes générateurs de tension
- Alternier tension et neutralité grâce aux intervalles
- Sons tendus : gérer la dissonance verticale avec la conduite des voix
- Orchestrer la tension : les timbres et instruments de la peur
- « Red herrings » : l'art du sursaut dans les scènes de tension
- Atelier : réalisation d'un cue à forte tension (American Horror Story)

Jour 12 : Hexacorde simplifié et tonalité, fausses modulations

- Analyse intervallique des modes
- Donner l'impression de moduler dans l'hexacorde
- Les triades imbriquées
- Le mode demi-diminué
- Atelier : créer et réaliser une palette de fausses modulations pour emploi ultérieur dans un score

Jour 13 : Rencontre avec un réalisateur et préparation du cue de fin de stage

Matin

- Comprendre la vision d'un réalisateur : échanges sur les attentes d'un réalisateur vis à vis d'un musicien, et comment bien communiquer
- Intervention d'un compositeur en activité pour croiser les points de vue Réal/Compositeur
- Spotting collectif de la scène de fin de stage avec le réalisateur et le compositeur

Après midi

- Travail individuel de préparation, conceptualisation et développement
- Spotting personnel
- Préparation du score et de l'environnement de travail MAO
- Echange sur les options choisies et argumentation avec le formateur et le réalisateur : chaque participant doit venir présenter son projet et le défendre sur tous les points : analyse de la scène, choix d'instruments, hexacorde, points clé de la scène, version alternative en cas de désaccord avec le réalisateur.

Jour 14 : Réalisation du Cue finalisé

La journée est consacrée à la pratique de la composition et méthodologie de production :

- Conception et développement
- Analyse de l'hexacorde et verticalisation
- Travail des sons et conduites de voies
- Choix du tempo, point de Start et fin
- Score Layout
- Composition du score et orchestration

- Organisation selon méthodologie

Jour 15 : Réalisation du Cue finalisé et évaluation finale

Matin : Finalisation du Cue de fin de stage

- Affinage de la programmation, focus sur l'expressivité
- Mixage
- Création des livrables : Mix stéréo, Stems, Export dans le film dans le respect des normes de niveau en vigueur

Après-midi : Evaluation finale

- Chaque Cue est visionné dans des conditions de projection optimisées par un jury composé de 3 professionnels (Réalisateur, Compositeur et Mixeur son)
- Chaque projet est présenté par son auteur et analysé dans sa forme et son contenu et évalué sur les plans suivants :
- Qualité du concept
- Originalité et maîtrise du langage non tonal et du travail de développement autour de l'hexacorde (présentation d'extraits)
- Qualité de la réalisation technique : programmation, mixage, organisation du projet, conformité des livrables.

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'acquisition 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.

