

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

- 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'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.