GÉRER UNE SESSION D'ORCHESTRE, DE L'ÉCRITURE AU STUDIO

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Mettre en pratique des techniques et des méthodes efficaces d'orchestration et préparation de séances d'orchestre afin d'optimiser le temps d'enregistrement.

- Organiser son livret de partition et assurer, en relation avec le chef d'orchestre et l'ingénieur du son, la réalisation artistique de son œuvre.

- Apprendre également à préparer la régie de l'orchestre et connaître l'ensemble des éléments économiques et administratifs d'un tel projet.

- Apprendre à enregistrer avec un orchestre, à gérer des séances d'orchestre de l'écriture au prémix tout en pratiquant des techniques de mise en œuvre, adaptées aux réalités économiques de la production.

PRÉREQUIS

Connaissance d'un logiciel de MAO

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Durée totale : 105 heures / 15 jours - Durée hebdomadaire : 35 heures

Horaires : 9h30’ à 13h00 - 14h00 à 17h30’

Sessions :

du 15 Avril au 3 Mai 2024
du 18 Novembre au 6 Décembre 2024

Lieu de formation : 57, rue Letort - 75018 PARIS
01 42 57 75 88 / contact@courts-on.fr

Gérer une session d'orchestre, de l'écriture au studio

La qualité actuelle et grandissante des sonorités offertes par l'informatique musicale n'a pas chassé pour autant la musique dite "acoustique", et l'orchestre.
Bien au contraire, les professionnels de la production attendent des compositeurs une création vivante, enregistrée.

Le créateur de musique doit donc composer avec ces différentes sonorités.
Par conséquent, il doit savoir gérer des séances d'enregistrement avec orchestre tout en y intégrant bien souvent des sonorités non acoustiques.
Mais comment optimiser ces enregistrements dans des contraintes de temps et de budget de plus en plus fortes ?

Les participants auront la possibilité de travailler sur un projet personnel ou de composer une pièce orchestrale.
Les ateliers d'écriture dirigés offrent un espace à la création, ponctués d'interventions théoriques et d'écoute active avec l'ensemble du groupe.

SEMAINE 1

Jour 1 : Maquette, enregistrement, mixage : les grandes étapes propres à un projet de musique avec orchestre.
- Exposé des outils et des enjeux de la formation dans le cadre d'une situation réelle et contraintes professionnelles auxquelles seront confrontés les stagiaires.
- Présentation des supports d'écriture et de programmation proposés tels que Logic Pro X, Notion (éditeur de partitions), Banques Sons Native Instruments...

Jour 2 : Cours et début d'atelier : suivre une « narration » musicale, dans sa recherche de thèmes, de climats, de typologie orchestrale.
- Exposé d'une méthodologie avec supports audio et démonstration d'écriture en direct.
- Techniques de recherche de thèmes et de climats : penser la programmation en fonction de l'orchestre.
- Proposition de mise en place et structure des thèmes en abordant une construction possible pour orchestre par mode, ostinato et « cellule » musicale.
Cette technique, bien qu'adaptable à tout type de projet, a pour avantage d'être souple et adaptable rapidement aux besoins du montage.

Jour 3 : Atelier : choisir ses thèmes et les argumenter (convaincre de la pertinence d'une proposition).
- Chercher la cohérence narrative des propositions en fonction de son projet en général, au travers des timbres, des vitesses d'exécution et des arrangements.
- Écouter les propositions des participants et travail sur l'argumentaire (pourquoi telle musique et telle orchestration).
- Démonstration des possibilités d'arrangements efficaces leur permettant de prévoir plusieurs morceaux et climats possibles à partir d'un seul thème.
- Premières propositions de thèmes et démonstration d'une technique d'arrangements et de variations autour de la sémantique des modes et des degrés « inattendus ».

Jour 4 : Atelier : penser l'orchestration dès la programmation.
- Les grands principes de l'orchestration selon les contingences de l'instrumentation.
- Les avantages et les inconvénients des banques de sons, l'équilibre des timbres et des pupitres, les types d'écriture à éviter ou à favoriser pour une meilleure ergonomie lors de la séance (lecture à vue, deux ou trois prises tout au plus).
- Les principaux aspects de l'orchestration par pupitre.
- Les mélanges de timbres à éviter ou à favoriser, l'écriture pour cordes, vents et cuivres (articulations et jeux).

Jour 5 : Atelier : propositions de maquettes.
- Écoute et conseils sur les intentions musicales et orchestrales de chacun en fonction des conditions de jeux, d'enregistrements et d'instruments à disposition pour un rendu optimal du travail.
- Choix des mélanges de timbres, dégagement des parties à enregistrer et celles à conserver en programmation (si nécessaire, comme les percussions ou sons non acoustiques).

SEMAINE 2

Jours 1 à 3 : Atelier : écriture et perfectionnement des travaux.
- Élaborer l'orchestration et l'arrangement et vérifier la possibilité d'exécution de sa partition.
- Finaliser ses partitions et ses programmations.
- Définir ce qui sera enregistré, ce qui restera en « machine » et prévoir les différents cas de figure : thèmes seuls, climats seuls, vérification de la conduite et séparation des voies, indications dynamiques, intentions de jeu ,etc.
- Élaborer un « carnet de bord » incluant le déroulé et les intentions lors de la séance d'enregistrement.

Jour 4 : Rencontre avec le chef d'orchestre : préparer le dialogue avec les musiciens.
- Présentation des travaux en maquette.
- Exposé des intentions et remarques du chef d'orchestre en retour. Au besoin, correction des partitions de façon définitive.

Jour 5 : Mise en partition : préparation du livret et matériel d'orchestre.
- Organisation de la séance et du déroulé « collectif » de l'enregistrement.
- Dernières corrections possibles…
- Mise en page précise et impression des partitions.

SEMAINE 3

Jour 1 : Préparation des sessions d'enregistrement au studio : passer de la session de travail à une session destinée à l'enregistrement.
- Préparation de la session Pro Tools (ou multipistes à intégrer) avec respect des tempi, de la grille des mesures en correspondance avec celle du score.

Jour 2 : Enregistrement de l'orchestre.
- Direction à tour de rôle de l'enregistrement par chacun des participants.
- Dialogue avec le chef d'orchestre et l'ingénieur du son et prise de décisions rapides quant à la captation.
- Préparation du « script » musical nécessaire au montage musique à effectuer après l'enregistrement et avant le prémix.

Jour 3 : Ajout percussions, programmations et autres instruments non-acoustiques dans la session.
- Intégration des éléments non acoustiques (programmés) dans une session d'enregistrement.
- Depuis la plateforme de programmation, exports audio des pistes non enregistrées selon les normes et formats audionumériques utilisés lors de l'enregistrement.
- Calage de ces pistes dans la session Pro Tools.
- Utilisation de la grille des mesures, préparée dans Pro Tools selon celle du score.
- Support de l'ingénieur du son ayant effectué la captation.

Jour 4 : Montage multipistes (Edit) des captations (choix des prises par pupitre et prémix) :
- Utiliser son script musical et prendre du recul quant aux choix et montages possibles des enregistrements.
- Avec l'ingénieur du son, au travers de la playlist des captations, choix des prises à retenir, à doubler et à mélanger par pupitre.

Jour 5 : Projection, écoute et bilan :
- Présentation du travail terminé et prémixé.
- Analyse des résultats obtenus.
- Bilan personnel et collectif.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Formateurs :
Compositeur, Ingénieur du son, Producteur / Arnaud DE BUCHY
Chef d'orchestre, Orchestrateur /Antoine GLATARD
Ingénieur du son

Méthode pédagogique :
Cours théoriques / Ateliers d'écriture / Séance d'enregistrement / Prémix

Supports fournis aux stagiaires :
Supports de cours

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :
Pour la troisième semaine : studio d'enregistrement tout équipé avec chef d'orchestre, musiciens et ingénieur du son pour la session d'enregistrement des instruments à vent et à cordes.

Nombre de stagiaires par poste de travail :
Un stagiaire par poste de travail.

Modalités d'évaluation :
Bilan à mi-parcours et entretien individuel en fin de formation.