

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 pré-mix tout en pratiquant des techniques modernes 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 13 h30' - 14h30' à 17h30'

Sessions :

Du 22 Mars au 9 Avril 2021

Du 25 Octobre au 12 Novembre 2021

Lieu de formation : 57, rue Letort, 75018 Paris

09 81 24 66 25 / 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 tel que Logic Pro X, Notion (éditeur de partitions), banques de sons Native Instruments...
- Dans le cas du choix de la part du stagiaire d'une musique de film : mise au point sur les méthodes de synchronisation SMPTE des images dans la Time Line. Avec analyse des orientations, des choix dramaturgiques et définition des climats « clés » à aborder : l'action, le suspense, l'onirisme, la romance, etc. Le choix du film peut être proposé par le stagiaire ou par le formateur.

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, visuels, et démonstration d'écriture en direct.
- Dans un second temps, les stagiaires effectuent l'exercice directement lié à la recherche des thèmes sur le film proposé.
- 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, dans le cas d'une musique de film par exemple, d'être souple et adaptable rapidement aux besoins du montage image et des synchronismes à mettre en valeur (synchronismes d'effets ou d'articulations mélodiques).

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 jeu, 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 figures : thèmes seuls, climats seuls, vérification de la conduite et séparation des voies, indications dynamiques, intentions de jeux 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, de l'intégration de la séquence image concernée.

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 pré-mix.

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 pré-mix) :

- 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 pré-mixé.
- Analyse des résultats obtenus.
- Bilan personnel et collectif.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Formateurs :

Arnaud DE BUCHY (Compositeur, Ingénieur du son, Producteur).

Chef d'orchestre. Orchestrateur.

Pierre BRIEN (Ingénieur du son, Compositeur).

Méthode pédagogique :

Cours théoriques / Ateliers d'écriture / Séance d'enregistrement / Pré-mix

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.