

LA MUSIQUE DE FILM : MÉTHODES D'ÉCRITURE ET TECHNIQUES DE CRÉATION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Objectif principal :

A l'issue de ce stage, chaque participant aura expérimenté des compositions propres sur des images proposées et sera en mesure d'écrire, programmer, prémixer, dans une contrainte de temps donnée, de la musique dans chaque genre, d'identifier et d'appliquer des techniques mélodiques, harmoniques, rythmiques et orchestrales dans des situations émotionnelles variées.

Objectifs détaillés :

- Comprendre les ressorts de la dramaturgie filmique et sonore.
- Acquérir une bonne compréhension de toute la gamme d'émotions que le compositeur de musique de film est appelé à soutenir.
- Améliorer ses capacités à composer de la musique pour le Cinéma ou la Télévision.
- Inscrire sa musique dans un projet dramaturgique global, tenant compte du montage audio et des choix de mixage pour le film.
- Améliorer l'ergonomie de son travail en maîtrisant mieux les techniques audionumériques actuelles.

PRÉREQUIS

Expérience de l'enregistrement numérique.

Connaissance élémentaire du solfège.

Profils : Musiciens, compositeurs, ingénieurs du son.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Durée totale : 140 heures / 20 jours – Durée hebdomadaire : 35 heures

Horaires : 9h30 à 13h – 14h à 17h30

Sessions :

du 4 au 29 Mars 2024

du 3 au 28 Juin 2024

du 21 Octobre au 15 Novembre 2024

Lieu de formation : 57, rue Letort - 75018 Paris

Tel. : 01 42 57 75 88 / Email : contact@courts-on.fr

La musique de film : méthodes d'écriture et techniques de création

Semaine 1

Jour 1 :

Brève histoire de la musique de film. Les tendances actuelles.

Les outils de programmation MAO : timecodes et formats vidéo, environnements techniques.

Matériel minimum.

Midi et audio.

Méthodologie de préparation d'un projet : de la table de montage au logiciel de création de musique (on ne parle pas de « comment illustrer » mais « comment préparer » son travail).

Session master : repérer les TC pour les placements de séquences à illustrer (découpages scéniques).

Notes sur les modes de présentation des séquences au réalisateur.

Les exports : du midi à l'audio pour préparer le mixage.

Jour 2 :

Dramaturgie musicale et narrative : grille d'analyse pratique (contretypes musicaux, vision fugitive, texture musicale...).

Méthode d'analyse : repérer les correspondances timbrales, mélodiques (thème) et climatiques entre la musique, la narration ou la psychologie des personnages.

Les intervalles harmoniques et mélodiques.

Les « modes » musicaux au service des « climats dramatiques ».

Jour 3 :

Constructions mélodiques : de la cellule au thème étendu.

Méthode d'écriture basée sur l'imitation, héritage contrapuntique du canon et de la fugue.

Analyse des superpositions avec le thème de : « Dracula » de W.Kilar, « Requiem for a dream » de C. Mansell, « La menace fantôme » de J.Williams.

Écriture mono-cellulaire, bi-cellulaire, tri-cellulaire.

Jour 4 :

Techniques de synchronisation : régler l'action autour de l'événement clé.

Comprendre les nœuds dramatiques.

Analyse de l'écriture en cellules dans la musique de film.

Exercice d'écriture en cellules sur l'image et corrections.

Jour 5 :

Technique d'écriture : la recherche de climat.

Semaine 2

Jour 1 :

Réflexion sur l'utilisation de la musique originale dans des chefs-d'œuvre du cinéma.

Jour 2 :

Analyse de séquences et Ateliers dirigés sur extraits choisis.

Jour 3 :

Apprendre la structure et l'écriture de la musique originale (1).

Jour 4 :

Apprendre la structure et l'écriture de la musique originale (2).

Jour 5 :

Ateliers dirigés combinant écriture en cellules.
L'écriture modale au cinéma : un système universel.

Semaine 3

Jour 1 :

Transcrire les émotions : méthodes harmoniques, mélodiques et d'orchestration.

Jour 2 :

Empathie positive, tristesse, aventure : analyse de partitions, explications, et ateliers dirigés.
Sentiment héroïque, glorieux, lyrique.

Jour 3 :

La magie, le mystère.
Le drame lent, le suspense, l'action modérée.

Jour 4 :

L'action intense, l'horreur, la peur.
La comédie.

Jour 5 :

Le rapport entre sound design et musique à l'image et entre création électronique et acoustique.

Semaine 4

Jour 1 :

De la programmation au mixage : les contraintes et les étapes techniques.
Prévoir l'enregistrement et les exports multipistes.

Jour 2 :

Savoir exprimer et argumenter ses choix et ses propositions.
Dialoguer avec les autres intervenants de la bande son.

Jours 3 et 4 :

Mise en situation : réalisation d'un projet sur un film proposé. Ateliers avec un réalisateur. Créations, programmation, mixage, exports et présentation des maquettes pré-mixées à l'image. Argumentation des choix.

Jour 5 :

L'environnement économique et juridique du compositeur.

Bilan de la formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Formateurs :

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

Pascal HAUTOIS (Compositeur).

Méthode pédagogique :

Cours théoriques.

Exercices pratiques : écriture de musiques.

Analyse d'images et de séquences sonores.

Atelier de programmation.

Mise en situation : réalisation d'une maquette.

Supports fournis aux stagiaires :

Documentation technique logicielle.

Supports de cours.

Banque de données de musique.

Banque de créations sonores.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salle équipée de matériel informatique IMac connectée web.

Vidéoprojecteur.

Logiciels de création sonore.

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.