

INSTRUMENTATION ET ORCHESTRATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Être capable de différencier les formes d'écriture musicale, les styles et leurs spécificités harmoniques et orchestrales.
- Savoir choisir le type d'instrument le plus approprié en fonction du style.
- Savoir utiliser les outils actuels de composition et d'orchestration.
- Être capable de composer et/ou d'arranger une œuvre pour différents types de formations instrumentales.
- Savoir préparer un score et ses parties séparées.

PRÉ-REQUIS

Expérience en composition numérique.
Bonnes bases de solfège.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Durée totale : 105 heures / 15 jours – Durée hebdomadaire : 35 heures
Horaires : 9h30 à 13h - 14h à 17h30

Sessions :
Du 12 au 30 Mai 2025
Du 1 au 19 Décembre 2025

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

PROGRAMME

Instrumentation et orchestration

SEMAINE 1 L'INSTRUMENTATION

Jour 1 : Gestion et utilisation des outils

Prise en main et ergonomie des banques de sons (Native Komplete, Vienna, AudioBro, ProjectSam, CineSample)

Établissement d'un « template orchestral » commun. Gestion des contrôleurs continus et d'une première étape de prémix.

Conventions générales de disposition spatiale d'un score orchestral et d'établissement des parties instrumentales destinées aux musiciens interprètes.

Bref aperçu de la programmation informatique dans l'objectif de personnaliser le logiciel, basé sur le langage XML.

Petit rappel des langages C, C++, Python ainsi que du dernier langage développé par Apple : Swift 4.
Soft utilisé : Logic Pro X.

Jour 2 : Les bois

La flûte, le hautbois et le cor anglais, la clarinette, le basson et le contrebasson.

Tessitures, couleurs générales selon les tessitures de chaque instrument, possibilités et limites techniques, gestion de la respiration, dynamiques possibles selon les tessitures respectives, effets spéciaux, choses à éviter.

Jour 3 : Les cordes

Le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse.

Techniques principales de jeu, faisabilité instrumentale, difficultés, répartitions, effets spéciaux.

Jour 4 : Les cuivres

Gestion des différents types de sourdine, prise en compte spécifique des harmoniques naturelles dans l'écriture et l'efficacité instrumentale.

Jour 5 : Les percussions et claviers

Le xylophone, le marimba, le vibraphone, le piano, le célesta et la harpe.

SEMAINE 2 L'ORCHESTRATION

Jour 1 : Différences entre instrumentation et orchestration

Présentation des principaux traités d'orchestration (utilisés parmi les différents supports de cours).

Les grandes évolutions de l'orchestration, du baroque à nos jours.

L'influence des musiques de film dans l'orchestration moderne.

Notions d'organologie pour instruments dits « rares et/ou ethniques » de plus en plus utilisés.

Jour 2 : Les cordes

Le quatuor à cordes. Étude des références essentielles : Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Debussy, Ravel, Bartok, Prokofiev et Dutilleul...

L'orchestre à cordes. Multiplication des pupitres.

Exercices : orchestrer une pièce de piano pour quatuor à cordes, composer une pièce pour ensemble à cordes. Composition libre ou à partir d'un thème donné.

Jour 3 : Les bois

Étude du répertoire pour quintette à vents ou quatuor.

Exercice : composer ou orchestrer, selon les cas individuels, une pièce pour quintette à vent (flûte, hautbois, clarinette, cor et basson).

Jour 4 : Les cuivres

Étude du répertoire pour quintette de cuivres.

Exercice : composer ou orchestrer une pièce pour quintette de cuivres (2 trompettes, cor, trombone et tuba).

Jour 5 : L'orchestre complet

Ajout des percussions et claviers. Plus, le cas échéant, les instruments ethniques (flûte Bansuri, flûte irlandaise, oud...), les instruments synthétiques et électriques (guitare, basse, batterie, Fender Rhodes, orgue...).

Exercice : composer ou orchestrer une pièce pour orchestre complet (bois + cuivres + cordes + percussions et/ou claviers), sans ajout d'instrument hors nomenclature classique.

SEMAINE 3 MISE EN OEUVRE

Jours 1 et 2 : Préparation

Corrections des pièces orchestrées autour d'une pièce pour quatuor à cordes, d'un quintette à vent et d'une section de cuivres.

Édition des partitions.

Jour 3 : Enregistrement (1)

Matin : enregistrement du quatuor.

Après-midi : enregistrement du quintette à vent.

Jour 4 : Enregistrement (2)

Matin : enregistrement de la section de cuivres.

Après-midi : mise à plat des enregistrements.

Jour 5 : Bilans

Écoute critique des travaux.

Bilan de fin de stage.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Formateurs :

Antoine GLATARD (Chef d'orchestre, Orchestrateur).

Jorane CAMBIER (Compositeur, Arrangeur, Orchestrateur).

Arnaud DEBUCHY (Compositeur, Ingénieur du Son, Producteur).

Méthode pédagogique :

Cours théoriques.

Exercices pratiques.

Analyse d'œuvres.

Atelier de programmation.

Mise en situation : orchestration. Enregistrement.

Supports fournis aux stagiaires :

Documentation technique logicielle.

Banques de données de musique.

Banques de créations sonores.

Native Komplete.

Vienna.

Moyens techniques et humains à la disposition des stagiaires :

Vidéoprojecteur.

Salle équipée de matériel informatique IMac, connectée web.

Logic Pro X.

Studio d'enregistrement.

Musicien·ne·s.

Modalités d'évaluation :

Bilan à mi-parcours et entretien individuel en fin de formation.