Courts ON

Centre de formation professionnelle

Instrumentation et Orchestration

du 5 au 23 Avril 2027

du 15 Novembre au 3 Décembre 2027

Objectifs principaux

- **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.**

Profil professionnel des stagiaires

Musicien·ne, compositeur·rice, ingénieur·e du son, monteur·se son...

Prérequis

Expérience en composition numérique.
Bonnes bases de solfège.

Modalités pédagogiques :

- Formation présentielle
- 105 heures - 15 jours
- 9h30 à 13h00 - 14h00 à 17h30

Deux sites de formation :

- 57 rue Letort - 75018 Paris
- Commune Image - 8 rue Godillot - 93400 Saint-Ouen

Programme détaillé

L'ensemble de la formation sera dispensé sur les logiciels MAO MuseScore et Logic Pro.

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.

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, Bartók, Prokofiev et Dutilleux…
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 œuvre

Jours 1 à 3 – Préparation technique de la séance d'enregistrement
Corrections des pièces orchestrées autour d'une pièce pour quatuor à cordes, d'un quintette à vent.
Édition des partitions.

Jour 4 – Enregistrement
Matin : enregistrement du quatuor à cordes.
Après-midi : enregistrement du quintette à vent plus quatuor à cordes (9 musiciens).

Jour 5 – Bilans
Montage des prises.
Mise à plat des enregistrements.
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 et 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, MuseScore.
Studio d'enregistrement.
Musicien·ne·s.

- **Modalités d'évaluation**

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

AFDAS