Courts ON

Centre de formation professionnelle

Le·la Producteur·rice Jazz - De l'Arrangement Big Band au Mixage Studio

du 22 Mars au 02 Avril 2027
du 15 au 26 Novembre 2027

Objectifs principaux

- **Maîtriser la chaîne complète de production d'une œuvre pour Big Band.**
- **Savoir rationaliser la production écrite avec le logiciel expert Dorico Pro.**
- **Maîtriser l'enregistrement dans un environnement pro (gestion du signal flow, choix des microphones et de la direction artistique).**
- **Savoir finaliser une œuvre phonographique avec Pro Tools et une Console Neve.**
- **Se confronter aux exigences acoustiques et techniques d'une véritable production orchestrale (Big Band) au sein d'un studio professionnel.**

Profil professionnel des stagiaires

Compositeur·rice, arrangeur·se, chef·fe d'orchestre, professeur·e.

Prérequis

Posséder déjà une expertise musicale (harmonie, arrangement).

Modalités pédagogiques :

- Formation mixte distancielle/présentielle
- 80 heures - 10 jours
- 9h30 à 13h00 - 14h00 à 17h30

Site de formation :

- 2 Allée des Acacias - 93430 Villetaneuse (jours 5 à 7)

Programme détaillé

L'industrie musicale actuelle connaît une mutation profonde qui impacte directement le métier de compositeur·rice et d'arrangeur·se. La baisse des budgets de production et l'évolution des outils numériques imposent désormais aux créateur·rice·s d'être polyvalent·e·s. Le modèle traditionnel (un·e compositeur·rice + un·e copiste + un·e ingénieur·se du son + un·e producteur·rice) se raréfie au profit de profils hybrides.

Aujourd'hui, un·e compositeur·rice de Jazz doit être capable de fournir un matériel d'orchestre aux normes d'édition professionnelles (gravure) ; gérer techniquement une séance d'enregistrement pour optimiser les coûts et livrer une production audio finalisée (mixage) exploitable commercialement.

Cette formation de 80 heures offre une double compétence (artistique et technique) et vise à sécuriser les parcours professionnels des musicien·ne·s/auteur·e·s-compositeur·rice·s en leur apportant une autonomie technique totale, comblant ainsi le fossé entre langage musical et langage technique.

L'enjeux est d'être en mesure de réduire drastiquement le temps de préparation des partitions et de garantir des séances d'enregistrement fluides (sans perte de temps liée aux erreurs de notation).

Il s'agira également de diriger la production d'un projet en studio professionnel, de maîtriser sa postproduction (édition et mixage) et de livrer des maquettes abouties ou des œuvres finies sans dépendre systématiquement de prestataires externes.

Cette montée en compétences techniques (« Hard Skills ») permet de mieux se positionner dans un marché très compétitif (musique de film, publicité, album) ; d'optimiser la rentabilité de ses projets en maîtrisant les postes de dépenses techniques ou encore de développer une activité connexe de réalisation/direction artistique pour d'autres artistes.

Module 1 : L'Art de la Gravure et de l'Arrangement avec Dorico (32h)

Passer de l'idée musicale à un matériel d'orchestre prêt pour le pupitre

Jour 1 – Architecture et Saisie Rapide

- **Matin : Philosophie et Configuration**

- Les 5 modes de Dorico (Config, Écriture, Gravure, Lecture, Imprimer).
- Création de modèles "Big Band" personnalisés (Instrumentation standard 5/4/4/4).
- Gestion des "Flows" (mouvements) pour un set complet.

- **Après-midi Saisie "Power User"**

- Utilisation des Pop-overs (le cœur de la vitesse dans Dorico).
- Saisie via clavier MIDI vs Clavier AZERTY.
- Gestion des instruments transpositeurs et tonalités de concert.
- *Atelier : Saisie du squelette rythmique et harmonique d'un thème.*

Jour 2 : Spécificités Jazz et Notation

- **Matin : Harmonie et Rythmique Jazz**

- Saisie avancée des chiffrages d'accords (Chord Symbols) et exceptions.
- Notation rythmique Jazz (Slash regions, Rhythmic cues, Bar repeats).
- Gestion des articulations jazz (Falls, Doits, Plops, Scoops) et impact playback.

- **Après-midi : Outils d'Arrangement**

- Explosion et Réduction (copier un voicing piano vers la section de saxes en 4 voies fermées).
- Gestion des lignes de "Solos" et des structures (Coda, Segno, reprises complexes).
- Mise en place des paroles (pour standards chantés).

Jour 3 : Mise en Page (Engraving) et Matériel d'Orchestre

- **Matin : Le Conducteur (Full Score)**

- Règles de gravure professionnelle : espacement, justification verticale.
- La fonction Condensing (réduire les portées sans perdre les parties séparées).

- **Après-midi : Les Parties Séparées (Parts)**

- Mise en page des parties : tourner les pages (Page turns) intelligemment.
- Gestion des repères de répétition (Rehearsal Marks).
- Police musicale : Utilisation de polices "Handwritten" (Petaluma).

Jour 4 : Préparation à la Production (Le pont vers le Studio)

- **Matin : Playback et Maquettes**

- Configuration du moteur audio (VSTs, NotePerformer).
- Ajustement de la "Humanization" et du swing.
- La table de mixage interne de Dorico.

- **Après-midi : Exports Stratégiques**

- Export PDF pour l'impression.
- Export Audio (Stems) pour maquette.

- Crucial : Export MIDI et Tempo Map pour Pro Tools (préparation de la session clic).
- *Atelier : Remplissage de la Feuille de Session (Track Sheet).*

Module 2 : Techniques de Prise de Son "Big Band" au Studio Midi Live (24h)

Capturer l'énergie et la dynamique de l'orchestre.

Jour 5 : Configuration Studio et Signal Flow

- **Matin : La chaîne audio**

- Choix des préamplis et convertisseurs.
- Routing dans Pro Tools : Création session, import Tempo Map depuis Dorico.
- Gestion du circuit casque (Cues).
- Session d'écoute critique : Comparaison prise "Dry" vs "Room" (importance de l'acoustique).

- **Après-midi : Théorie des Micros et Acoustique**

- Types de micros (Ruban, Dynamique, Condensateur).
- Comprendre la phase et le placement stéréo (XY, ORTF, Decca Tree).

Jour 6 : Enregistrement de la Section Rythmique

- **Matin : Batterie et Basse**

- Techniques "Jazz" pour la batterie (Glyn Johns, overheads rubans Coles 4038).
- La Contrebasse : mélanger micro chevalet, micro touche et cellule (DI).
- Gestion de la repisse (Bleed) avec les Gobos du studio.

- **Après-midi : Piano et Guitare**

- Piano à queue (Steinway D) : Prise de son large (M149/Schoeps).
- Guitare Jazz : Ampli vs Prise acoustique.
- *Mise en pratique : Enregistrement sur le clic généré par Dorico.*

Jour 7 : Enregistrement des Soufflants (Horns) et Session

- **Matin : Les Sections (Brass & Reeds)**

- Saxes : Micros individuels (U67/TLM170).
- Trompettes : Gestion de la pression acoustique avec micros à ruban (Royer R-121).
- Trombones : U87 ou MD441.
- Room Mics : Decca Tree (M50) pour le liant.

- **Après-midi : La Direction de Séance**

- Rôle du "Producer" : communication via Talkback.
- Gestion des prises (Playlists dans Pro Tools).
- Enregistrement complet du thème arrangé.

Module 3 : Post-Production (24h)

Sublimer l'enregistrement sur Pro Tools.

Jour 8 : Organisation et Editing

- **Matin : Préparation du Mix**

- Nettoyage des pistes (Strip Silence, bruits).
- Organisation des groupes et VCA.

- **Après-midi : Editing Musical**

- Le "Comping" : créer la "Master Take".
- Correction rythmique (Elastic Audio) et de justesse (Melodyne) : usage parcimonieux en Jazz.

Jour 9 : Le Mixage Jazz

- **Matin : Balance et Espaces**

- Mise à plat. EQ soustractive.
- La Reverb : Créer une "Room" virtuelle cohérente.

- **Après-midi : Dynamique et Couleur**

- Compression : Approche Jazz (liante, optique LA-2A) vs Pop.
- Automation : "Jouer" les faders pour suivre la dynamique de l'arrangement.

Jour 10 : Finalisation et Mastering

- **Matin : Le "Polish"**

- Révision du mixage. Comparaison A/B avec références.

- **Après-midi : Mastering et Livraison**

- Traitement Master Bus (EQ, Limiteur). Normes Loudness (LUFS).
- Export final et archivage.
- Bilan de la formation.

Moyens pédagogiques et techniques

- **Formateur**

Christophe DAL SASSO – Compositeur, arrangeur de Jazz.

- **Méthode pédagogique**

Cours théoriques.
Exercices pratiques.
Enregistrements des travaux et arrangements en studio avec un ensemble de musicien·ne·s de jazz professionnel·le·s.

- **Moyens pédagogiques et techniques**

Supports de cours sur les différentes thématiques abordées.
Logiciels de création sonore MAO et de mixage (Dorico Pro, Pro Tools).
Console de mixage.

- **Modalités d'évaluation**

Évaluation sur livrables (partitions PDF avec Dorico Pro, Session Pro Tools, Mix final).
Bilan à mi-parcours et entretien individuel en fin de formation.