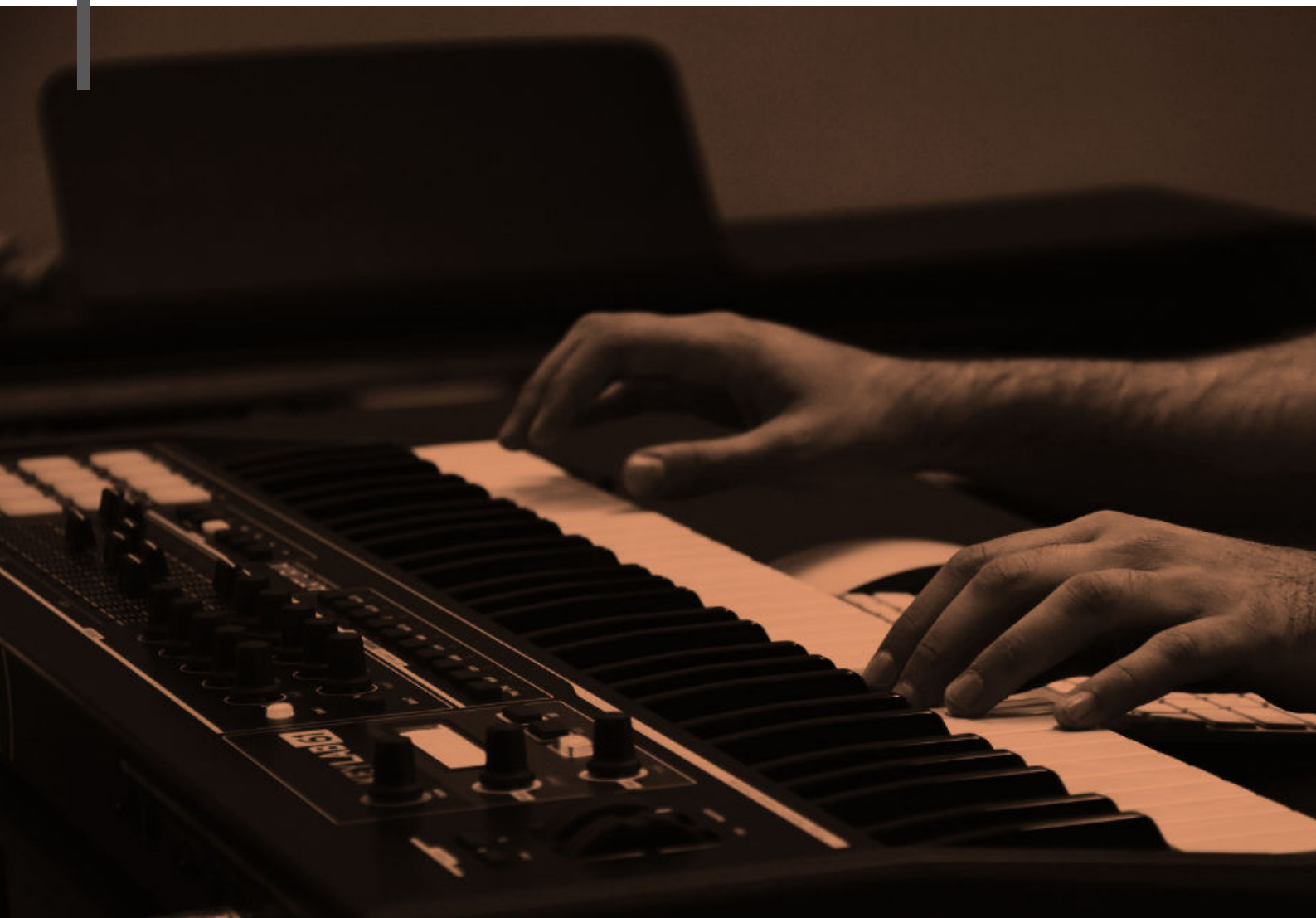
Courts ON

Centre de formation professionnelle

La musique de film : méthodes et techniques de création MAO

du 03 Mai au 21 Mai 2027

du 04 Octobre au 22 Octobre 2027

Objectifs principaux

- **Comprendre les ressorts de la dramaturgie filmique et sonore.**
- **Acquérir une bonne compréhension de toute la gamme d'émotions que le·la compositeur·rice de musique de film est appelé·e à soutenir, et les techniques d'écriture qui y correspondent.**
- **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 MAO.**

Profil professionnel des stagiaires

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

Prérequis

Connaissance élémentaire du solfège et des outils MAO.
Aisance informatique.

Modalités pédagogiques :

- Formation présentielle
- 140 heures - 20 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

À l'issue de ce stage, chaque participant·e 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 différents genres. Les participant·e·s sauront identifier et appliquer des techniques mélodiques, harmoniques, rythmiques et orchestrales dans des situations émotionnelles variées.

▪ Semaine 1

Jour 1
Les origines et les fonctions dramaturgiques de la musique de film.
La musique de film comme nœud dramatique. Cadrages sonores.
Caractérisation musicale des personnages et de la thématique du film.
Analyse de séquences musicales sur partitions.
Évolution des rapports de la musique de film avec le sound design.
Musique de film et genre musicaux.
Les tendances actuelles.

Jour 2
Présentation de l'atelier sur les émotions : qu'est-ce qui provoque l'état psychologique d'empathie ? Qu'est-ce qui provoque l'acceptation d'une scène de présentation neutre en termes de dramaturgie ? Comment obtenir cette neutralité émotionnelle, positive, empathique, rassurante ?
Prise en main du logiciel d'édition de partitions Notion.
Exploration des modes majeurs, la relation entre mélodie et harmonie.
Visionnage d'exemples, exercice d'application : écriture d'une séquence musicale.

Jour 3
Suite de l'exploration des modes majeurs.
Le concept de contre-mélodie.
L'idée de mode majeur étendu : comment élargir son réservoir d'accords disponibles en majeur ?
Visionnage d'exemples, exercice d'application : écriture d'une séquence musicale.

Jour 4
Objectif émotionnel : tristesse, mélancolie, nostalgie, chagrin.
Exploration des modes mineurs.
Visionnage d'exemples, exercice d'application : écriture d'une séquence musicale.

Jour 5
Précisions sur l'écriture modale et écoutes comparées.
Comprendre tous les modes, leurs accords, leurs cadences.
Visionnage d'exemples, exercice d'application : écriture d'une séquence musicale.

▪ Semaine 2

Jours 1 et 2
Objectif émotionnel : le suspense, le doute, l'ambiguïté.
Comment définir un espace harmonique incertain et équivoque.
Les techniques d'harmonies non fonctionnelles : *chromatic mediant*, néo-riemannien, dissonances.
Visionnage d'exemples, exercice d'application : écriture d'une séquence musicale.

Jour 3
Objectif émotionnel : grandeur, grands espaces, force de la nature, héroïsme, dépassement de soi.
Le mode « super majeur », les harmonies en quintes…
Visionnage d'exemples, exercice d'application : écriture d'une séquence musicale.

Jour 4
Objectif émotionnel 1 : mouvement, mise en action.
Objectif émotionnel 2 : magie, espièglerie, burlesque.
Visionnage d'exemples, exercice d'application : écriture d'une séquence musicale.

Jour 5
Objectifs émotionnels : poursuite, action, horreur, dissonances extrêmes.
Visionnage d'exemples, exercice d'application : écriture d'une séquence musicale.

Semaine 3

Jour 1
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).
Les outils de programmation MAO : timecodes et formats vidéo.
Session master : repérer les timecodes pour les placements de séquences à illustrer (découpages scéniques).
Notes sur les modes de présentation des séquences au·à la réalisateur·rice.
Les exports : du midi à l'audio pour préparer le mixage.

Jour 2
Sémiologie des intervalles harmoniques et mélodiques.
Les « modes » musicaux au service des « climats dramatiques ».
Technique d'écriture : la recherche de climat.
Constructions mélodiques : de la cellule au thème étendu.

Jour 3
Méthode d'écriture basée sur l'imitation, héritage contrapuntique du canon et de la fugue.
Analyse des superpositions avec le thème : « 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 sur l'image et corrections.

Jour 5
Environnement économique et juridique du métier de compositeur·rice de musique de film.

Semaine 4

Jour 1
Analyse de séquences et ateliers dirigés sur extraits choisis.
Objectifs et intentions dramatiques de chacune des séquences.
Création d'une session « Template ».

Jours 2 et 3
Mise en situation : réalisation d'un projet sur un film proposé. Création, programmation, mixage, exports et présentation des maquettes pré-mixées à l'image. Argumentation des choix.
Écoute et corrections.

Jour 4
De la programmation au mixage : les contraintes et les étapes techniques.
Prévoir l'enregistrement et les exports multipistes. Normes techniques.
Intégration musique et vidéo.

Jour 5
Projection et bilan de la formation.

Moyens pédagogiques et techniques

- **Formateurs**

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

- **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 et moyens techniques fournis aux stagiaires**

Documentation technique logicielle.
Support de cours.
Banque de données de musique.
Banque de création sonores.
Station individuelle : Mac Mini, carte son, clavier midi.
Vidéoprojecteur.
Logiciels de création sonore (Notion, Logic Pro, MuseScore Studio).

- **Modalités d'évaluation**

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

AFDAS