

[Module collectif : Création]

COMPOSER POUR L'IMAGE

La création musicale au service de l'image

Que ce soit pour un film, un documentaire ou encore une publicité, la musique est un élément essentiel pour accompagner l'intention présente à l'image. Elle permet notamment d'amplifier la narration, le message, l'émotion ou l'action. L'alchimie entre les deux est donc indispensable.

Le processus de création musicale nécessite une réelle culture de la production audiovisuelle pour répondre aux attentes des commanditaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- + Identifier les attentes des commanditaires (réalisateurs, producteurs, diffuseurs)
- + Répondre à une commande
- + Analyser et comprendre un scénario afin de choisir et proposer un point de vue artistique
- + Adapter la musique à la dramaturgie
- + Maîtriser la chaîne de production jusqu'au rendu final
- + Utiliser les outils de production adaptés et leurs fonctionnalités
- + Maîtriser les aspects juridiques et contractuels qui régissent la profession

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

- + Les différents formats d'images : films, séries TV, films d'animation, publicité, documentaire...
- + Contraintes économiques et calendaires d'un projet
- + L'évaluation des besoins : comprendre les attentes du réalisateur et du producteur
- + Formuler une proposition adaptée au contexte
- + Le vocabulaire du cinéma et ses bases techniques de mise en œuvre
- + Analyse globale d'un scénario ou d'un synopsis
- + Définir une direction artistique et musicale : détection des mots clés, champ lexical du projet, formalisation graphique, symboliques des timbres...
- + Comprendre les séquences : identification des langages cinématographiques
- + Les différents types d'écriture musicale pour l'image
- + Définir l'intention musicale appropriée : cinéma du vécu, action music, lyrisme sonore
- + La séance de repérage et consignes sur le cue sheet
- + Le film : thème, puissance, cellule, déclinaisons
- + Le documentaire : gestion des voix off - Intros des cues et complément – la signature musicale (pré générique & générique)
- + Série TV : les spécificités à la commande - les ellipses
- + Le film d'animation : spécificité du format - composition sur animatic
- + La publicité : spécificités du format - vocabulaire - ergonomie de composition / création
- + Technique de programmations sur Logic Pro : Keyswitchs et programmation MIDI, le layering, vélocité, autocorrect & automation
- + Création sur plateformes (in vivo) : la synchro session musique/image, la carte des tempos
- + La gestion des tempos en fonction de l'action
- + Sound design : la synthèse granulaire
- + Utilisation des banques de son
- + L'underscoring passif : cohérence timbrale - recherche de linéarité
- + L'écriture cut au plan
- + L'écriture musicale sous dialogues
- + Projet complexe : l'enregistrement d'un projet symphonique
- + Les contrats de production et de cession de droits d'utilisation
- + Les budgets par format et subventions existantes
- + Droits d'auteur
- + L'édition
- + Statut juridique et fiscal du compositeur à l'image

[Module collectif : Création]

COMPOSER POUR L'IMAGE

La création musicale au service de l'image

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES*Utilisation alternée de différentes techniques d'animation.*

- + Méthode expositive : cours théoriques
- + Méthode participative : études de cas, partage d'expérience du formateur
- + Méthode active : mise en situations pédagogique, exercices pratiques, exercice avec contraintes, application des outils

MOYENS TECHNIQUES

Mise à disposition d'une station de travail par stagiaire :

- + Ordinateur portable équipé du logiciel Logic Pro X
- + Clavier maître Keylab essential 49
- + Carte son Scarlett 4i4
- + Casque Beyerdynamic DT770 studio 80 ohms
- + Grande salle de formation
- + Vidéo projecteur + écran
- + Système d'écoute
- + Tables et chaises
- + Paperboard

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- + Autopositionnement du stagiaire sur ses acquis avant l'entrée en formation (acquis, non acquis, en cours d'acquisition)
- + QCM d'évaluation des connaissances en début de formation
- + Tout au long de la formation, l'ensemble des objectifs sont évalués par le formateur par des exercices pratiques supervisés et débriefés. QCM en fin de chaque semaine de formation.
- + Projet pédagogique évalué par un jury (grille d'évaluation des compétences)

PRÉREQUIS

- + Expérience significative en création musicale (écriture, composition, arrangements, orchestration...)
- + Connaissances basiques du logiciel Logic Pro ou d'un autre séquenceur audionumérique

PUBLICS CONCERNÉS

- + Artistes interprètes, compositeurs, monteurs son, illustrateurs sonores

INTERVENANT.E.S POSSIBLES

- + Gilles Tinayre

EN PRATIQUE

- + Dates : du 15/11/21 au 02/12/21
 - + du 15/11/21 au 25/11/21 formation collective en présentiel
 - + du 26/11/21 au 01/12/21 période de réalisation du projet pédagogique évalué (en autonomie)
 - + 02/12/21 : formation collective en présentiel et évaluation du projet pédagogique devant le jury
- + Horaires/durée : 10h-13h / 14h-18h - 10 jours soit 70h/stage
- + Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)
- + Effectif maximum : 8
- + Tarif net : 2077€

Contactez-nous pour connaître les modalités de financement. Prise en charge Afdas possible pour les intermittents du spectacle et artistes auteurs : consultez le site www.afdas.com

- + Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
- + Date de clôture des inscriptions : 06/10/21 (prise en charge Afdas intermittent) / 22/10/21 (financement personnel)
- + Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.

[Création]

GILLES TINAYRE

COMPÉTENCES

+ Compositeur, arrangeur et orchestrateur, chargé de pédagogie, conférencier, sociétaire SACEM & SACD

QUALIFICATIONS

- + Niveau d'études (exemple : Bac +3)
- + Formation initiale (indiquez l'année, l'établissement et le type de diplôme obtenu...)
- + Formation professionnelle (en lien avec votre exercice métier, activité professionnelle)

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années)**1 – en tant que professionnel.le :**

Arrangeur pour les séries télévisées David Lansky et Crossbow et des films Les Parrains, Iznogoud
 Superviseur de musique pour le film Mercenaire
 Compositeur de musique pour les films Chouchou, #BTP de Stéphane Loison, La belle étoile de Philippe Dajoux, Avant-poste d'Emmanuel Parraud, Die kuriosen Fälle des Dr. Kaminski d'Olivier Langewitz, L'homme à la caméra, de M. Allouache, Un et un font six, Paris-Palace, Brigade des mineurs, Marc Eliot, Music'Art
 Compositeur de musique pour la comédie musicale Bernadette de Nevers et les documentaires Illustres Inconnus et A chacun son Everest (Grand prix du Festival de Tokyo)
 Arrangeur et orchestrateur pour les comédies musicales Palace sur scène, Le clan des veuves et Oliver Twist, et les films The Lair of the White Worm de Ken Russell et Le bâtard de Dieu de Ch. Fechner
 Créateur de « La Banda Factory », un label de composition d'image, de jeu vidéo et de multimédia
 Délégué Général du Comité Centenaire de la Musique de Film
 Depuis 2002 : animateur et structurant du département pédagogie à l'UMCF
 2003 : 1er prix série d'access prime-time Festival de St-Tropez
 2005 à 2008 : Président de l'Union des Compositeurs de Musiques de Films (UMCF)
 2007 : Compositeur et réalisation de musiques pour Dubaï World Cup
 Depuis 2009 : Participant du cursus Musique de film Academy de la MAI
 2013 : Compositeur et réalisation de musiques pour Dubaï World Cup
 2014 : création de concerts-hommages à de grands réalisateurs et compositeurs de musique de film pour orchestre symphonique
 2014 à 2017 : référent pédagogique du cursus Musique de film Academy de la MAI

2 – en tant qu'intervenant.e :

2006 à 2014 : Fondateur de la CIFAP
 2007 à 2012 : Festival du cinéma méditerranéen CINEMED à Montpellier
 2009 à 2018 : Intervenant à la Music Academy International (MAJ)
 2013 à 2015 : Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP)
 2014 à 2018 : Intervenant en stage AFDAS chez COURTS ON

RÉFÉRENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années)

- + **Artistes** : Henri Salvador, Mouloudji, Julien Clerc, Claude-Michel Schönberg, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Pierre Groscolas, Mama Béa, Nicole Croisille, Touré Kunda, The Platters, Martin Circus...
- + **Profils** : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, étudiants en formation initiale
- + **Centres de formation/écoles** : Centres de formation / écoles : SDV, UCMF, Musique de film Academy, Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP), Music Academy International (MAJ), CIFAP, COURTS ON, ESRA Nice & Paris
- + **Entreprises** : Universal, Canal Plus, M6, TF1, RMC, Radio Méditerranée Internationale, RMC Moyen-Orient, RPL, VSD, Nouvelles Galeries, Tuborg, Novotel, Fiat, Evian, André, Helena Rubinstein, Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier (CINEMED), Festival de Sarlat, Festival de Rochefort, Dubaï World Cup, show inaugural de la FEI

