

[Module collectif : Création]

COMPOSER POUR L'IMAGE

La création musicale au service de l'image

Dans un film, un documentaire ou encore une publicité, la musique est un élément essentiel pour accompagner l'intention présente à l'image. Elle permet d'amplifier la narration, le message, l'émotion ou l'action : l'alchimie entre les deux est donc indispensable. De plus, la composition pour l'image nécessite une réelle connaissance du processus de production audiovisuelle afin d'être capable de répondre de façon pertinente aux attentes des commanditaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- + Identifier les attentes des commanditaires (réalisateurs, producteurs, diffuseurs)
- + Répondre à une commande
- + Analyser un scénario 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...
- + Les contraintes économiques et calendaires d'un projet
- + L'évaluation des besoins : comprendre les attentes du réalisateur et du producteur
- + L'analyse globale d'un scénario ou d'un synopsis
- + La direction artistique et musicale : détection des mots clés, champ lexical du projet, symboliques des timbres...
- + L'identification des langages cinématographiques
- + Les différents types d'écriture musicale pour l'image
- + La séance de repérage et consignes sur le temp track
- + Le film : thème, puissance, cellule, déclinaisons
- + Le documentaire : gestion des voix off, intros des cues et développement, mixité des styles musicaux
- + Les séries TV : les spécificités à la commande – le travail de la variation, l'enjeu d'une identité musicale.
- + 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
- + La gestion des tempos en fonction de l'action
- + Utilisation des banques de son
- + L'underscoring passif : cohérence timbrale, recherche de linéarité
- + Écriture cut au plan
- + Écriture musicale sous dialogues
- + Projet complexe : l'enregistrement d'un projet symphonique
- + Initiation à Sibélius, comment écrire une partition
- + Les contrats de production et de cession de droits d'utilisation
- + Les budgets par format et subventions existantes
- + Les droits d'auteur
- + L'édition
- + Le statut juridique et fiscal du compositeur à 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 : mises en situation professionnelle, exercices pratiques, exercice avec contraintes, application des outils.

[Module collectif : Création]

COMPOSER POUR L'IMAGE

La création musicale au service de l'image

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

Salles équipées du SDV :

- + 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 via un questionnaire
- + 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.

PRÉREQUIS

- + Maîtriser les fonctions de base du logiciel Logic Pro X
- + Maîtriser la lecture et l'écriture musicale
- + Maîtriser les fondamentaux de l'harmonie
- + Avoir des notions d'orchestration

PUBLICS CONCERNÉS

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

INTERVENANT.E.S POSSIBLES

- + Emmanuel D'Orlando

EN PRATIQUE

- + Date(s) : du 06 au 17/12/21
- + 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 : 2 077€

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
- + Dates de clôture des inscriptions : 03/11/21 (prise en charge Afdas intermittent) / 24/11/21 (financement personnel)
- + Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.

[Création]

EMMANUEL D'ORLANDO

COMPÉTENCES

+ Pianiste, compositeur, orchestrateur

QUALIFICATIONS

- + Études de piano et de solfège au conservatoire Serge Rachmaninov
- + ENM d'Issy les Moulineaux - classe d'Ephraïm Laor
- + CRR de Rueil Malmaison : 1er prix de composition, d'orchestration et d'analyse à l'unanimité en 2002 - classe de Francine Aubin
- + CNSM de Paris : 1er prix d'harmonie - classe d'Isabelle Duhat
- + Perfectionnement auprès d'Henri Dutilleux en candidat libre

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années)**MUSIQUE À L'IMAGE :**

- + L'autre Monde de Gilles Marchand. 2010
- + Non ma fille tu n'iras pas danser de Christophe Honoré
musique Alex beaupain.
- Arrangements/orchestrations et musiques additionnelles (musique nommée aux César 2008).
- + Populaire de Régis Roinsard
en collaboration avec Rob (musique nommée aux Cesar 2013).
- + Les rayures du Zèbre de Benoit Mariage. 2013
- + House of time de Jonathan Helpert. 2014
- + Pension complète de Florent Emilio Siri. 2015
- + Saint Amour de Gustave Kervern et Benoit Delepine. 2016
en collaboration avec Sebastien Tellier.
- + Passade de Gorune Aprikian. 2017
- + Si j'étais un homme d'Audrey Dana en collaboration avec Thibaut Barbillon. 2017
- Marie Francine de Valérie Lemerrier. 2016/2017
- + Publicité :L'oréal , Lexus, Leclerc prospectus, Armani...
- + Documentaires TV : Arte, France 2 , France 5
- + En tant qu'orchestrateur et copiste : participation à une vingtaine de films et téléfilms, dont une collaboration fidèle avec le compositeur Eric Neveux de 2006 à 2011, avec Fred Avril sur des films tels que Connasse de Noémie Saglio, avec Laurent Perez del Mar sur le film de Jamel Debbouze Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Le retour du Héros de Laurent Tirard sur une musique de Mathieu Lamboley.

ARRANGEMENTS MUSICAUX :

- + La Ritournelle de Sébastien Tellier avec qui il collabore régulièrement.
- + Défilé Chanel au Grand Palais en collaboration avec Sébastien Tellier
- + Christophe Willem : concert au Châtelet avec l'Orchestre National de Lille
- + Composition et arrangements des musiques des défilés Balmain.

MUSIQUE CONTEMPORAINE

- + Musique de ballet pour Cartier sur une Chorégraphie de Blanca Li.
- + Opéra Le Monstre sur un livret d'Agota Kristof.
- + Recueil de 21 pièces pour piano en édition chez Durand.

RÉFÉRENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années)

- + L'oréal , Lexus, Leclerc prospectus, Armani...
- + Arte, France 2 , France 5
- + Chanel, Balmain, Cartier
- + Sébastien Tellier, Christophe Willem

