

MUSIQUES À L'IMAGE

02

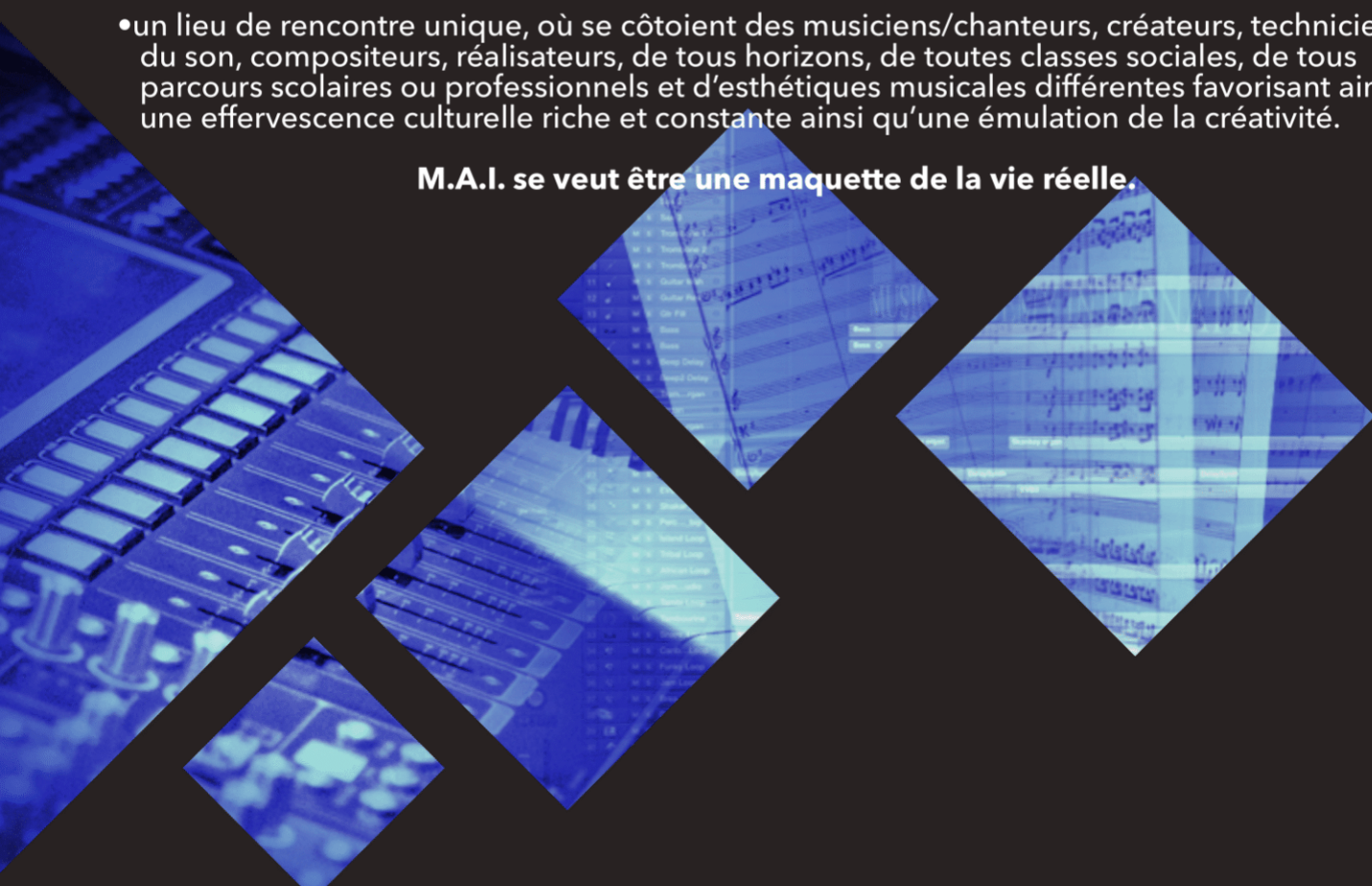
MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL - SCHOOL OF ARTS -

En place depuis 40 ans, M.A.I. se veut le centre de formation professionnelle des musiques actuelles amplifiées numéro 1 de France.

Premiers en France à avoir créé ce type de formation, nous sommes forts d'une expertise complète du métier de musicien professionnel des musiques actuelles et des compétences à acquérir dans ce domaine. Notre puissance réside dans notre singularité :

- un enseignement compact et précis, haut de gamme, dont l'excellence, la création, l'autonomie et la polyvalence sont les maîtres-mots.
- une équipe pédagogique d'exception constituée de musiciens-artistes en activités et/ou acteurs principaux des métiers de la musique, confrontés de manière quotidienne aux réalités du métier, tous d'envergure nationale et internationale, connus et reconnus dans leur domaine d'action.
- un lieu de rencontre unique, où se côtoient des musiciens/chanteurs, créateurs, techniciens du son, compositeurs, réalisateurs, de tous horizons, de toutes classes sociales, de tous parcours scolaires ou professionnels et d'esthétiques musicales différentes favorisant ainsi une effervescence culturelle riche et constante ainsi qu'une émulation de la créativité.

M.A.I. se veut être une maquette de la vie réelle.

Vivre de la musique n'est pas une question de chance, c'est une question de savoir-faire

04.

Le cursus « Musiques à l'image » consiste en l'étude de la musique à l'image. Carrefour culturel qui aborde les matières de la composition musicale, la production sonore, l'étude de l'histoire de la musique de film, celle du cinéma et de son analyse, de la compréhension de l'environnement sonore et musical pour le cinéma, la télévision, la publicité, l'industrie multimédia et les jeux vidéo.

Le métier de la musique à l'image, par adaptation et glissements des compétences, propose un large éventail de directions artistiques futures : Compositeur / Orchestrateur / Arrangeur / Copiste / Préparateur de session de score / Direction de Séances / Direction artistique / Agent / Pédagogue.

L'habilité du compositeur de musique à l'image est de faire preuve aujourd'hui d'une polyvalence sans précédent : Allant de la pop au jazz, du classique à la musique électronique. Les éléments abordés au cours du cursus visiteront avec la plus grande justesse chacun des styles les plus importants qui font loi à l'image.

Compréhension du langage musical, analyse de l'image cinématographique et documentaire, étude du son et de la création sonore à l'image (Sound design), mixage, esthétique pour les genres du cinéma, étude de script, adaptation au langage audiovisuel et connaissance du marché. Élaboration de cahiers des charges musicaux, apprentissage de méthodologies de composition.

Le cursus propose une architecture qui permet de coordonner des parcours aux enjeux différents.

05.

OBJECTIFS

- Acquérir les compétences technologiques et méthodologiques nécessaires à la conception et à la réalisation de musique à l'image.
- Connaître les compétences professionnelles et artistiques nécessaires à la conception et à la réalisation de musique à l'image.
- Développer la compétence professionnelle nécessaire à la bonne gestion d'un projet de musique à l'image.
- Développer une culture cinématographique fondée sur une connaissance élargie du répertoire musical associé au cinéma et à l'audiovisuel.
- Être sensibilisé à l'approche des partitions orchestrales dignes de grandes productions musicales.
- Développer un regard critique sur sa pratique professionnelle et sur celle des autres compositeurs.
- Savoir analyser harmoniquement une oeuvre, savoir relever son matériau et savoir reproduire une esthétique.
- Développer des compétences professionnelles propres à la collaboration avec des équipes de travail multidisciplinaires.
- Concevoir et réaliser une trame sonore destinée à une production cinématographique, télévisuelle, multimédia ou seulement sonore.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Compréhension des techniques de synchronismes à l'image

- Apparition-Disparition des in/out musique à l'image - Création de leitmotiv
- Thème
- Mickey Mousing
- Contrepoint musical
- Fondu enchainé
- Underscoring
- Flash back / Flash forward

Adapter sa musique pour l'image

- Savoir doser ces orchestrations selon le besoin du film - Moments de silence
- Instrumentations
- Pouvoir composer pour différents styles de films
- Composer pour petite et grande formation tel orchestre symphonique
- Création de textures sonores - Sound-Design

Production de sons réalistes

- Savoir manipuler les différentes banques de sons orchestrales (cordes, bois, cuivres et percussions)
  - Savoir manipuler les sons électroniques
  - Utilisation de la bibliothèque kontakt (multitimbrale) - Spatialisation et mixage des banques de sons
- Composer à l'image sur le logiciel Logic X
- Réalisation d'une grille de tempo et de marqueurs adapté à l'image
  - Création de template adapté et routing

MAO/MIX

- Audio numérique & ProTools - Editing Audio
- Programmation MIDI
- Plug-ins & Routing
- Instruments virtuels
- Logic Pro
- EQ, Compresseurs & Modulation
- Edition avancée
- Travailler à l'image
- Microphones & Préamplis
- Prise de son Guitares, Basse, Chant & Batterie
- Savoir organiser et gérer une session de studio
- Les reverbs + application sound design
- Organiser une session de mixage
- Les sampleurs
- Programmation et arrangements de cordes
- Réalisation de scores & partitions à partir de programmation MIDI - Correction tonale
- Restauration sonore
- Sound Design
- Techniques de mixage avancées
- Utilisation de périphériques externes
- Surfaces de contrôle & automatisations
- Post Production
- Loudness
- Mastering
- Synchronisation de différents DAW

07.

Réflexes et technicité

Connaître les différentes fonctions de la musique et plus particulièrement à l'image: Accompagner, Evoquer, Provoquer et Structurer.

Distinguer musique tonale, modale et atonale.

Connaître les grands « couples » Réalisateur/Compositeurs (Exposés) dans le cinéma. Comprendre le rôle du compositeur « à l'image ».

Rappel de la Théorie musicale et développement du Langage/ Vocabulaire du compositeur.

Connaître les principaux modes et les reconnaître à l'oreille.

Savoir construire et reconnaître différents enrichissements d'accords.

Relever/Analyser les accords et leurs fonctions dans différentes oeuvres (Niveau de difficulté progressif au fil de la formation).

Savoir créer des compositions dans des structures, genres, tonalités, signatures rythmiques, cadences et modes imposés. (Avec dynamique, modulations, etc...)

Associer des « mots-clés » à des notions musicales à partir de synopsis et composer des thèmes en fonction des éléments choisis.

Savoir analyser des SEQUENCES vidéos (rythmes, climax, ambiances, émotions...) , préparer son projet sur logic (signatures rythmiques/ tempos, points de synchros, marqueurs, etc...) et composer « sur mesure ».

Savoir composer différentes déclinaisons de thèmes.

Etre homogène et au service de l'image et du récit dans la composition sur support vidéo complet. (Film court, pub, tv...)

Etre capable de composer des parties pour instrumentistes et enregistrer les pistes dans un projet d'arrangement.

Etre capable de livrer des projets cohérents dans les délais et de qualité professionnelle.

Projet Documentaire TV.

Analyse de l'image/ esthétique et narration

-Analyser un plan - Les composantes du cadre -De l'observation à l'analyse
-Le plan et la prise de vue, le cadrage
-Le plan et la mise en scène
-D'un plan à l'autre : les raccords
-Champ/ contre-champ et Hors-Champ
*Genres et courants au cinéma, de la sonorisation à la musique

-Analyser une séquence - Construction de la séquence -Plans, Variété et progression des valeurs de plans -Durée et Enchaînements des plans de la séquence -Narration : Organisation des actions dans les plans -Décors et jeu des acteurs : Gestuelle, voix, diction - Les matières sonores : Son - voix & Musique

Les relations images et sons : diégétique, extradiégétique, in, off - Les fonctions du son -Voix off et Narration

*Période de mobilisation et de libération du cinéma

-Le Montage

Fonctions du montage - Syntaxique - Sémantique - Rythmique - Diachronique - Synchronique

Montage chronologique - alterné - parallèle - court - analepse/ flashback - prolepse - leitmotiv

-Effet Koulechov - Son, voix et Musique

L'effet Koulechov appliqué à la musique et à la voix off -Fonction du générique de présentation

Musique thématique

-Profondeur de champ et structuration de l'espace -Construction de l'espace sonore

*Les Avant-gardes au cinéma

-Les fonctions de la musique

Accompagnement musical du mouvement - superposition stylisée du bruit - cliché culturel/ physique et social - musique diégétique - commentaire et contrepoint - expression des émotions et guide émotif - symbolique - anticipation - structuration formelle ou leitmotiv
-La Musique dans les films d'Alfred Hitchcock *Du muet au parlant

-Mise en abyme, métalepse et réflexivité au cinéma -Pacte de représentation - L'univers diégétique - Métalepse et Réflexivité -Documentaire et musique minimaliste

*Le cinéma moderne

-Construction de l'univers narratif chez David Lynch

La construction sonore et musicale comme déterminant narratif chez Lynch : Eraserhead - Blue Velvet - Sailor & Lula - Lost Highway - Mulholland Drive - Inland Empire

-Dualité et espace au cinéma : Kubrick - Lynch - Scorsese - Nolan et Todd Phillips

*Musique et film noir

-Musique et narration chez Kubrick

Les Sentiers de la gloire - Lolita - Dr Folamour - Orange Mécanique - 2001 - The Shining - Eyes Wide Shut *Musique et années 70 au cinéma

-Analyse thématique (séquence 1) - Dramatisation et image spectaculaire du réel au cinéma

La 25e Heure de Spike Lee - Musique Terrence Blanchard Signes/Le Village de M. Night Shyamalan - James Newton Howard

Anything Else de Woody Allen - Billie Holiday - Ravi Shankar - Diana Krall

-Analyse thématique (séquence 2) - Le prisme du genre Steven Spielberg : La Guerre des mondes - Munich - Le Terminal - Musique de John Williams

-Analyse thématique (conclusion)

United 93 de Paul Greengrass - Musique de John Powell et Gavin Greenaway - La Fiction/ documentaire

WTC d'Oliver Stone - Musique de Craig Armstrong

Orientation et Communication

Connaissance globales des différents médiums de la musique à l'image

Connaissance des outils de communication

Connaitre et choisir son / ses médiums cibles

Créer sa bande démo

Créer son site internet

Proposer une campagne de démarchage et de communication cohérente avec l'orientation choisie

Profession

Connaissance globale des différents rôles au sein de l'audiovisuel : Technique et Production

Connaissance de l'environnement professionnel du compositeur : Le Digital

Connaissance de l'environnement professionnel du compositeur : Les Supports

Traditionnels

Connaissance des différentes étapes de travail d'un compositeur de musique à l'image

Pitcher et répondre à un appel d'offre

Proposer / Juger un tarif adéquat à un projet précis

Maitriser un projet professionnel (Contexte, Pitch, Tarification, Réalisation) dans son intégralité

Administration

Connaissance du lexique et des premières notions Lire et comprendre une note d'auteur

Lire et comprendre un certificat de précompte (T&S) Rédiger une note d'auteur

Rédiger un certificat de précompte (T&S)

Connaissance et compréhension du site de l'URSSAF pour les artistes auteurs

Rédiger et Déclarer un projet professionnel dans son intégralité

Culture

Développer une culture générale large autour du secteur audiovisuel

Développer un savoir culturel spécifique autour de l'orientation choisie

Combiner ses deux ressources pour proposer un Pitch convaincant *Fusionner la culture pro et perso pour créer une identité culturelle et artistique forte.*

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Tous les cours sont obligatoires. L'étudiant s'engage à être présent à chaque cours et faire preuve d'intérêt, de concentration et de participation. Chaque cours donne lieu à un travail personnel que l'étudiant doit effectuer en dehors de ses heures de cours.

Le travail personnel est essentiel à l'acquisition des compétences et à la progression technique et artistique.

Toute absence doit être justifiée.

En cas d'absence injustifiée, d'après le règlement intérieur de l'école, l'étudiant se verra attribué un avertissement. Au bout de trois avertissements, l'étudiant sera convoqué à un conseil de perfectionnement, risquant l'exclusion temporaire et/ou définitive.

Chaque cours donne lieu à un suivi personnel de l'étudiant par l'enseignant. L'enseignant est en charge d'une veille continue de la progression de l'étudiant et de la bonne acquisition des compétences.

Les formations annuelles sont composées de 4 Unités d'Enseignements (UE) articulées sur 2 semestres.

Les évaluations et examens s'organisent, selon les cours et compétences visées, sous formes de questionnaires à choix multiples et/ou d'évaluations pratiques et/ou d'interrogations écrites et/ou orales.

Tous les cours et matières enseignées sont évalués. Les évaluations ont lieu en fin de semestre.

Des évaluations continues sont également pratiquées tout au long de l'année selon la pédagogie appliquée par les différents enseignants.

Les moyennes de chaque cours sont calculées sur l'addition de :

- Notes de contrôles continus.
- Notes d'investissement personnel et de progression.
- Notes d'examens de fin de semestre.

Obtention du diplôme :

L'obtention du diplôme est conditionnée à l'acquisition de tous les blocs de compétences.

L'obtention du diplôme est conditionné à une moyenne générale de minimum 11/20. 4 notes interviennent dans cette moyenne générale:

Coefficient 1:

- Moyenne des notes des évaluations et des projets réalisés.

- Note du Projet Professionnel.

Durant sa formation, le stagiaire devra préparer un dossier professionnel/Business Plan réaliste. Cette note sera donné par le JURY du Projet Perso.

Coefficient 2, devant JURY:

- Projet de musique sur images IECA. Réalisé en collaboration avec les étudiants de l'Institut Européen du Cinéma (Projection des films mis en musique, devant un jury et un en public.

- Projet perso. Le stagiaire présentera l'une de ses diverses réalisation effectuée lors des différents travaux de l'année.

TITRE : Compositeur de musiques à l'image

HEURES DE FORMATION/ TARIFS:

750 heures à raison de 25h/ semaine sur 30 semaines.

7790€ TTC par année

Frais de dossier et d'inscription : 280€ TTC

STAGE ENTREPRISE : 60h/année minima

STRUCTURATION ET FINANCEMENT DE LA FORMATION :

Formation professionnelle continue, ce stage peut bénéficier de solutions de financements partiel ou total. Renseignement auprès de notre administration.

PUBLIC CONCERNE - PRÉ-REQUIS :

Tout artiste, musicien, instrumentiste, chanteur, compositeur, ayant des aptitudes créatives sérieuses et des connaissances de Musiques Assistée par Ordinateur (MAO)

L'entrée dans la formation se fera suite à une audition.

AUDITIONS D'ENTREE : Fixées sur rendez-vous (selon disponibilités du stagiaire)

OBJECTIFS DU STAGE :

- Acquisition de compétences permettant l'insertion professionnelle dans le domaine de la création de musiques à l'image .

- Affiner des talents artistiques, enrichir le savoir, le savoir-faire, le faire savoir et le savoir-être.

- Découvrir des domaines annexes d'intervention artistique.

EFFECTIFS :

de 6 à 30 stagiaires.

ORGANISME DE FORMATION:

MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL

Structure juridique : Société par Actions Simplifiée

Non assujettie à la T.V.A

N° Adhérent AFDAS : 2818

SIREN : 922 273 321 R.C.S.Nancy / SIRET : 922 273 321 00021

MA MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL

Qualiopi
processus certifié

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes :

Actions de formation

MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL

12 avenue du 20e Corps

54000 NANCY - FRANCE

03 83 89 70 70 info@maifrance.com

www.maifrance.com

