

CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA
MUSIQUE
POUR LE RAYONNEMENT
DE LA MUSIQUE DE CONCERT

Diapason

Service de formation et
de soutien à la gestion

COMPOSITION POUR LE CINÉMA ET LA TÉLÉVISION

Composition
pour le cinéma
et la télévision

Séminaire pratique de 40 à 56 heures
Volets débutant et avancé
20 heures de laboratoire supervisé
Août 2010, à Montréal

COMPOSITION POUR LE CINÉMA ET LA TÉLÉVISION

Séminaire pratique Composition pour le cinéma et la télévision

durée et dates

VOLET DÉBUTANT

Séminaire pratique de 56 heures
+ 20 heures de laboratoire supervisé,
à Montréal, les 2, 3, 4, 5, 9, 11 et 23 août 2010,
de 9 h à 17 h (laboratoire de composition
disponible jusqu'à 21 h tous les jours)

VOLET AVANCÉ

Séminaire pratique de 40 heures
+ 20 heures de laboratoire supervisé
À Montréal, les 2, 3, 4, 5, 9, 12 et 23 août 2010,
de 9 h à 17 h (laboratoire de composition disponible
jusqu'à 21 h tous les jours)

coût

175 \$

Lors de ce séminaire pratique de 7 jours, 24 compositeurs prépareront la trame sonore d'un extrait de film et réaliseront son enregistrement en studio en vue de produire un démo (enregistrement et mixage en 5.1). Pour cet enregistrement, le groupe débutant disposera d'un quintette à cordes et d'un instrument à vent; le groupe avancé disposera d'un ensemble instrumental d'au moins 12 musiciens. Chaque participant recevra une heure de coaching en mixage à la suite de la session d'enregistrement. Selon leurs besoins respectifs, les participants du groupe débutant pourront choisir parmi 13 ateliers portant sur divers thèmes, et ce, tout au long du processus créatif. Pour sa part, le groupe avancé aura le choix de six ateliers avancés. Durant les sept jours de formation, tous bénéficieront de l'expertise de quatre formateurs et de l'évaluation d'un réalisateur de film.

conditions d'admissibilité

VOLET DÉBUTANT

- Être un compositeur professionnel ayant à son actif au moins une œuvre jouée en concert, en pièce de théâtre, à la radio ou à l'audiovisuel.
- Ne pas avoir à son actif plus de cinq trames sonores d'un film professionnel ou semi-professionnel.
- Bien connaître les logiciels suivants : Logic Pro, Finale ou Sibelius. Un participant qui travaille avec le logiciel Digital Performer ou tout autre séquenceur peut participer à l'atelier à condition d'utiliser son matériel et de démontrer qu'il possède les connaissances nécessaires pour être parfaitement autonome (maîtrise du logiciel et de son équipement). Ce participant ne pourra recevoir de soutien technique durant l'atelier.
- Afin de permettre aux formateurs d'évaluer le niveau de connaissance des candidats, ceux-ci doivent répondre aux questions inscrites au formulaire d'inscription. Un cours de mise à niveau pour le logiciel Logic Pro 9 (qui aura lieu les 7, 8 et 9 juin 2010 à Montréal) sera exigé pour les candidats qui le nécessiteront (des frais supplémentaires de 45 \$ sont à prévoir).

- Faire parvenir le formulaire d'inscription accompagné :
- de votre CV qui doit préciser votre parcours académique (mention des diplômes obtenus en musique et en composition auprès d'institutions collégiales et universitaires s'il y a lieu);
- d'un CD de musique écrite (et non improvisée). Les fichiers audio doivent être fournis dans un des formats suivants : WAVE, AIFF ou MP3. Ces fichiers serviront à évaluer votre niveau d'expérience. Une sélection de pièces de styles variés serait appréciée.

VOLET AVANCÉ

- Avoir suivi le volet débutant du séminaire pratique Composition pour le cinéma et la télévision.
ou
- Fournir une lettre de motivation accompagnée d'un CV, d'un CD (ou DVD) d'extraits de musique à l'image (projet inventé ou projet réel) et, pour les candidats qui n'ont pas participé à l'atelier débutant, d'une lettre de référence. À noter qu'il n'y a pas de restriction concernant le nombre de trames sonores de films professionnels ou semi-professionnels réalisés.

candidature et admission

Date limite pour poser votre candidature : **21 mai 2010**

(Les participants seront avisés de leur admission au plus tard
le 31 mai 2010.)

Liste des ateliers auxquels les participants pourront choisir d'assister :

(à noter que la durée totale des ateliers débutants est de 16 heures et qu'un participant peut donc tous les suivre sans être pénalisé dans son travail.
Le laboratoire de composition sera ouvert tous les jours jusqu'à 21 h)

ateliers volet débutant

1. Approche compositionnelle (75 MIN)

FORMATEURS : MATHIEU LAVOIE, PIERRE-DANIEL RHEAULT, LOUIS BABIN ET ROGER GUÉRIN

Cet atelier répondra à plusieurs questions dont : Doit-on commencer la composition d'une musique d'un film par son début? Comment choisir son instrumentation et planifier sa trame sonore? Comment faire l'élaboration des thèmes et des caractéristiques principales de la musique? Et autres sujets tout aussi pertinents...

2. Code de temps (75 MIN)

FORMATEUR : ROGER GUÉRIN

La compréhension de cet outil, mieux connu sous l'expression Time Code (EBU/SMPTE), est essentielle à la synchronisation de la musique à l'image. Durant cet atelier, un bref historique et une description des différents standards (23.976, 24, 25, 29.97, 29.97DF, 30, etc.) seront présentés avec exemples à l'appui, mais surtout quelques trucs et astuces seront proposés.

3. Orchestration I : principes de base (75 MIN)

FORMATEUR : MATHIEU LAVOIE

Cet atelier fera un survol rapide des principes fondamentaux de l'orchestration : fondu, plénitude, clarté des plans sonores, unité vs variété, doublures et dispositions d'accords, etc. Y seront aussi abordés les sujets suivants : les niveaux acceptables de complexité d'écriture (rythmes, tonalités, etc.) d'une musique de film vs une musique de concert, l'orchestration de studio et de la musique hybride.

Cet atelier s'adresse aux compositeurs n'ayant pas ou peu suivi de cours d'orchestration classique ou à ceux et celles qui cherchent à se rafraîchir la mémoire.

4. Orchestration II (75 MIN)

FORMATEUR : MATHIEU LAVOIE

Avec la participation d'un violoniste invité, cet atelier traitera notamment d'écriture de coups d'archets et de cordes multiples, de modes de jeu, de phrasés et d'articulations. Divers effets sonores possibles aux cordes et populaires en musique de film seront démontrés. Les principes de base de mise en page et de réalisation d'une partition orchestrale seront expliqués.

5. La synchronisation avec Logic (75 MIN)

FORMATEUR : LOUIS BABIN

Dans cet atelier, plusieurs techniques de synchronisation d'un film seront enseignées de même que le placement des séquences avec l'aide du logiciel Logic Pro 9.

6. La notation musicale avec Logic (75 MIN)

FORMATEUR : LOUIS BABIN

Cet atelier expliquera comment utiliser l'éditeur de partition du logiciel Logic Pro 9.

7. Banque de sons (75 MIN)

FORMATEUR : LOUIS BABIN

À l'aide de démonstrations audio et vidéo, cet atelier fera un survol de quelques-unes des plus importantes banques de son disponibles sur le marché et de leur alternative.

8. Éthique et esthétique musicale au cinéma : créativité vs conformisme (75 MIN)

FORMATEUR : MATHIEU LAVOIE

Avec l'appui d'exemples soigneusement sélectionnés dans plusieurs films, cet atelier abordera divers sujets concernant l'éthique et l'esthétique musicale au cinéma. Quelles sont les différences entre un pastiche et du plagiat? À quel point devons-nous cadrer dans la recette musicale hollywoodienne pour avoir du succès?...

9. Effets et plugiciels I (75 MIN)

FORMATEUR : ROGER GUÉRIN

Indépendamment de votre station de travail, les principes des égalisateurs et des compresseurs/ limiteurs demeurent les mêmes. Souvent considérés comme des outils de réparation sonore, ils servent aussi à créer et à explorer des nouveaux ou des anciens sons. L'application de ces outils sur un instrument, un ensemble ou un mix est une réalité quotidienne. À l'aide d'exemples et de mises en situation, une brève description des différents paramètres sera présentée.

10. Effets et plugiciels II (75 MIN)

FORMATEUR : ROGER GUÉRIN

Quelques trucs et astuces concernant les effets de Réverbération, Délai, Flanger, Phaser et Chorus seront expliqués puis démontrés à l'aide d'exemples semblables à ceux que vous rencontrez quotidiennement. Très inspirants, ces effets ajoutent exponentiellement au rendu artistique d'une pièce musicale, mais à quel prix! Une proposition de gestion des ressources sera aussi présentée.

11. Le mixage (75 MIN)

FORMATEUR : ROGER GUÉRIN

L'approche et les besoins de mixage de musique à l'image sont subtilement différents de ceux pour la musique sur CD. Avant d'aborder ces différences, quelques principes d'acoustique et de choix de haut-parleurs seront discutés. Puis, le concept des stems et leur contenu seront abordés avec exemples à l'appui. Ce processus technique et artistique se doit d'être transparent tout en véhiculant des émotions, suppléer aux non-dits et quelquefois être un personnage invisible, mais essentiel à l'histoire, etc.

12. Droit d'auteur (75 MIN)

FORMATEUR : PIERRE-DANIEL RHEAULT

Comment fonctionne le système des droits d'auteurs et introduction aux organisations qui peuvent vous aider (SOCAN, SPACQ).

13. Établir le coût (75 MIN)

FORMATEUR : PIERRE-DANIEL RHEAULT

Combien exiger, comment facturer, comment sous-traiter.

Liste des ateliers auxquels les participants pourront choisir d'assister :

(à noter que la durée totale des ateliers débutants est de 16 heures et qu'un participant peut donc tous les suivre sans être pénalisé dans son travail.

Le laboratoire de composition sera ouvert tous les jours jusqu'à 21 h)

ateliers volet avancé

1. Mixage avancé (75 MIN)

FORMATEUR : ROGER GUÉRIN

Après un bref rappel des standards multicanaux (LoRo, LtRt, LCRS [Dolby ProLogic], 5.1 [Dolby Digital, DTS], 7.1 [SDDS], etc.) un approfondissement plus étoffé du mixage multicanaux sera présenté. Avant d'aborder les grandes questions telles, « que dois-je mettre dans le sub (LFE), que dois-je mettre dans les surrounds... ? », quelques notions d'acoustique et d'emplacement des haut-parleurs seront abordées. Une analyse d'extraits musicaux de films connus ayant fait usage de mixage multicanaux sera faite.

2. L'utilisation des instruments multis avec Logic (75 MIN)

FORMATEUR : LOUIS BABIN

Mise en place et utilisation des instruments multis avec les plugiciels Ultrabeat, EXS24 et Kontakt.

3. Effets et plugiciels - avancé (75 MIN)

FORMATEUR : ROGER GUÉRIN

Après avoir examiné la base des principes des égalisateurs et des compresseurs/limiters, une étude plus approfondie de leurs dérivés sera faite (compresseurs/limiters multibandes, side chain compression, gate trigger, etc.) À l'aide d'exemples, une brève description des différents paramètres sera aussi présentée.

4. L'univers musical et sonore dynamique des jeux vidéo et médias interactifs (75 MIN)

FORMATEUR : MATHIEU LAVOIE

Comment peut-on concevoir une musique et des sons qui réagiront en temps réel à des événements qui ne sont pas fixés dans le temps? Qu'est-ce que la musique modulaire? Quels outils peuvent nous aider? En 2010, Montréal est classée 5e en importance à l'échelle planétaire en développement de jeu vidéo. Que doit-on savoir pour travailler dans cette industrie en forte croissance?

5. Contrats d'embauche et gestion de propriété intellectuelle (75 MIN)

FORMATEUR : PIERRE-DANIEL RHEAULT

Le besoin viscéral de commencer rapidement à travailler occulte, plus souvent qu'autrement, les réflexes normaux de réflexion et de circonspection nécessaires à l'établissement de fondations financières solides pour la construction d'une carrière prometteuse et rémunératrice. Cet atelier constitue un incontournable à la compréhension des défis auxquels doit faire face chaque créateur, dans la pratique musicale professionnelle.

6. Atelier avec un compositeur invité de musique de film (3 H)

ANIMATION : MATHIEU LAVOIE

Lors de cet atelier un compositeur de musique filmique de l'industrie cinématographique québécoise viendra s'entretenir avec les participants sur divers sujets reliés à la profession.

formateurs

Pierre-Daniel Rheault

COMPOSITEUR-ARRANGEUR

De 2005 à 2007, Pierre-Daniel Rheault a été professeur invité à l'Université McGill en composition pour le cinéma. Depuis janvier 2008, il est professeur invité et coordonnateur du programme de maîtrise en musiques d'applications audiovisuelles à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Après avoir travaillé pendant six ans dans le monde de la radio, de l'enregistrement et de l'enseignement, il débute en 1980 une carrière de compositeur-arrangeur orientée spécialement vers les marchés de la télévision et du film. Il a créé les bandes sonores pour plus de 1000 documents audiovisuels (télé, longs métrages, radio, musées, expositions, etc.). En 1994 et en 1997, il recevait le prix SOCAN Musique de film/télé (international). Pierre-Daniel Rheault a occupé le poste de président de la SOCAN de juin 2006 à juin 2009. Depuis, il siège au conseil en qualité de président sortant.

Mathieu Lavoie

COMPOSITEUR

Depuis quatre ans, Mathieu Lavoie enseigne divers cours d'histoire de la musique filmique ou d'orchestration à la faculté de musique de l'Université de Montréal, où il termine actuellement son doctorat en composition. Actif dans le domaine du multimédia depuis plus de 10 ans, il a composé la musique d'une quinzaine de films documentaires, courts métrages et jeux vidéo, ainsi que de plusieurs œuvres de concert pour diverses formations, de solistes à orchestres symphoniques. En 2007, il a publié le livre *Le petit guide pour les nouveaux musiciens du cinéma* (Montréal, SPACQ). Mathieu Lavoie est aussi régulièrement invité comme conférencier, modérateur, pigiste, juré ou formateur. Il anime l'émission radiophonique consacrée à la musique filmique *Musique à l'écran* sur les ondes de Radio Ville-Marie depuis janvier 2009.

Louis Babin

COMPOSITEUR ET FORMATEUR

Artiste très polyvalent, Louis Babin se consacre principalement à la composition et à l'enseignement. Il écrit des pièces très diversifiées pour le concert, le cinéma, le théâtre et la chanson, s'adaptant aisément aux styles requis pour chaque commande. Pour le cinéma, il a composé la musique de productions québécoises ou de coproductions avec les États-Unis et la France. Formateur recherché au sein de l'industrie de la musique, il donne des cours sur la composition à l'image à l'aide d'outils technologiques. En plus de son travail de compositeur, de chef d'orchestre et de formateur, il agit souvent comme arrangeur, conseiller à l'orchestration et orchestrateur pour divers orchestres, organismes et collègues.

Roger Guérin,

c.a.s./m.p.s.e. CONCEPTEUR SONORE ET MIXEUR

Pionnier du montage-mixage numérique et de plusieurs autres technologies, Roger Guérin a commencé dans le secteur de l'enregistrement d'albums. Puis, après une courte transition dans le secteur de la publicité radio et télévision pour des clients de prestige, il s'oriente vers ce qui deviendra le centre de ses activités professionnelles, le son à l'image. Il travaille principalement pour des dizaines de séries télévisées, films et documents uniques. Membre de la Motion Picture Sound Editors (m.p.s.e.) et de la Cinema Audio Society (c.a.s.), il est l'un des rares professionnels internationaux à combiner une telle reconnaissance de compétence aussi bien comme mixeur que comme concepteur/monteur sonore.

Michel Poulette

RÉALISATEUR

La réputation de Michel Poulette n'est plus à faire et ses réalisations, autant à la télévision qu'au cinéma, sont innombrables. Il émerge dans les années 80 avec deux des émissions les plus populaires de la décennie, *Gérard D. Laflaque* et *Rock & Belles Oreilles*. Il enchaîne les années 90 avec le succès *Louis 19, le roi des ondes*, premier film québécois et canadien à être le sujet d'une nouvelle version par un producteur américain. Il termine le millénaire avec sa première incursion en territoire américain avec *Bonanno: a godfather's story*, obtenant la plus importante cote d'écoute du réseau Showtime en 1999. En 2002, il signe *Agent d'influence, un thriller politique*, vendu dans 130 pays; en 2004, *Myst IV, 75 minutes de fiction* pour le plus célèbre des jeux vidéo; en 2006, *Histoire de famille*, une série de 5 heures sur une famille québécoise traversée par la Révolution tranquille.

Diapason

Service de formation et
de soutien à la gestion
POUR LE RAYONNEMENT
DE LA MUSIQUE DE CONCERT

Qu'est-ce que le Conseil québécois de la musique ?

Le Conseil québécois de la musique (CQM) rassemble les organismes et individus professionnels qui travaillent dans le domaine de la musique de concert au Québec. Ses membres sont les principaux organismes de production (comme les orchestres symphoniques, les ensembles), les organismes de diffusion (tels les festivals et les salles de spectacles), les maisons d'enseignement, ainsi que les interprètes, compositeurs, musicologues et gestionnaires.

Le CQM a comme mission de promouvoir la discipline et d'en soutenir le rayonnement. Deux axes d'intervention sont privilégiés : la représentation du secteur et les services aux membres.

Conseil québécois de la musique

Danielle Beauchemin, coordonnatrice à la formation

1908, rue Panet, bureau 302, Montréal (Québec) H2L 3A2

Tél. 514 524-1310, poste 2

Sans frais 1-866-999-1310

Télé. 514 524-2219

diapason@cqm.qc.ca

www.cqm.qc.ca

Ce séminaire pratique est rendu possible grâce à la participation financière d'Emploi-Québec, du Conseil québécois des ressources humaines en culture (CQRHC) et de la Fondation Socan.

Emploi
Québec

FOUNDAION
SOCAN
FOUNDAION