

2024

TECHNIQUES POUR LE MUSICIEN PROFESSIONNEL MAO ORCHESTRATIONS PROFESSIONNELS

Màj 20/02/2024

LE MONSTRE ORCHESTRA FORMATION

SOMMAIRE

- 01** Contexte
- 02** Objectifs pédagogiques
- 03** Contenu de la formation
- 04** Organisation de la formation
- 05** Déroulement de la formation
- 06** Accessibilité et satisfaction
- 07** Dispositif de suivi

CONTEXTE

Les musiciens et les chanteurs sont actuellement confrontés à un univers professionnel en pleine mutation où la concurrence est très rude. Il est devenu nécessaire d'acquérir des savoir-faire périphériques afin de rester compétitif sur le marché de l'emploi.

Les compétences indispensables pour savoir utiliser les logiciels de MAO en vue de réaliser des orchestrations professionnelles sont centrales dans la carrière des musiciens professionnels. Amener à créer leur propre spectacle et nombreux sont ceux qui souhaitent développer leur qualification et leur savoir-faire dans ce domaine.

Prérequis

- Musiciens et chanteur ayant au minimum 2 ans d'expérience dans le milieu professionnel de la musique souhaitant améliorer leurs compétences techniques dans l'utilisation des logiciels professionnels liés à l'orchestration et l'arrangement (Notion Protocols Final)
- Avoir des notions de solfège (écriture, harmonies...).
- Maîtrise du français (oral et écrit)

Aptitude :

- Cette formation est adaptée à toute personne passionnée par la musique orchestrale et l'arrangement, qu'elle soit débutante ou qu'elle ait une expérience en composition et orchestration. Les participants doivent avoir une attitude positive envers l'apprentissage et être prêts à travailler de manière autonome.

Profils des stagiaires

- Orchestrateurs
- Compositeurs
- Arrangeurs
- Musiciens
- Programmeurs

CONTEXTE

- **Durée** : 160 heures en 22 journées de 7 heures
- **Tarif** : 8000 € HT | 9600 € TTC. Groupes de 6 personnes maximum
- **Lieux** : 5 cité Verdière, 93360 Neuilly-Plaisance
- **Horaires** : du Lundi au Vendredi 9h30 – 13h | 14h -18h30

(L'organisation de ce stage permet une grande souplesse d'emploi du temps. La classe d'orchestration à lieu tous les lundi au studio du Monstre à Neuilly Plaisance.)

- **Délais d'accès** : Les délais d'accès peuvent varier selon votre type de financement. En moyenne, comptez 30 jours pour que votre OPCO puisse étudier votre dossier.
- **Modalités d'accès** : en remplissant notre formulaire d'inscription, vous aurez la garantie de recevoir notre proposition après entretien avec un de nos spécialistes formation.
- **Suivi de la formation** : Le Monstre Orchestra est associé à Artiste Formation. Votre formation est organisée et suivie par Artiste Formation, un Centre de Formation dédié au secteur de la culture, qui vous accompagne de bout en bout : simplicité et professionnalisme.
- **Référent Handicap** : Kevin Abadie | **E-mail**: monstre.formation@gmail.com

CONTEXTE

- **Financement** : Prise en charge par l'AFDAS à 100% pour les Auteurs et Intermittents remplissant les critères d'éligibilité, en fonction des budgets disponibles.

Pour les intermittents du spectacle :

- Vous bénéficiez d'un accès à la formation dans le cadre du plan de développement des compétences des intermittents du spectacle et de l'audiovisuel, dès lors que vous justifiez :
- D'une ancienneté professionnelle de deux ans (votre ancienneté professionnelle est calculée par l'Afdas à compter du premier jour travaillé en tant qu'intermittent. Elle n'a pas de rapport avec votre situation au regard de Pôle Emploi).
- Et d'un volume d'activité minimum sur les deux dernières années.

Pour les artistes-auteurs :

- Vous bénéficiez d'un accès à la formation dans le cadre du plan de développement des compétences des artistes-auteurs, dès lors que vous justifiez :
- Sur les 3 dernières années (hors année en cours) : de recettes artistiques cumulées d'un montant minimum de 6 762€ (600 x smic horaire brut au 01/01/2023)
- Ou, sur les 5 dernières années (hors année en cours) : de recettes artistiques cumulées d'un montant minimum de 10 143€ (900 x smic horaire brut au 01/01/2023)

Afin de savoir si vous pouvez bénéficier de cette enveloppe formation, appelez l'Afdas à ce numéro : 01.87.64.20.13

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Compétences :

A l'issu de nos formations, les stagiaires seront capables de :

- Connaitre les logiciels à utiliser pour réaliser des orchestrations professionnelles (MAO).
- Comprendre l'histoire et le fonctionnement d'un orchestre.
- Être capable d'identifier les différents modes de jeux afin de les reproduire dans sa propre orchestration.
- Approfondir la compréhension et les compétences en écriture pour chaque section de l'orchestre
- Savoir identifier les contraintes des logiciels Final, Protools, Notion, afin de pouvoir s'adapter à la situation et comprendre leurs spécificités techniques (MAO).
- Réaliser une orchestration de qualité professionnelle en abordant la notion de géométrie variable liée aux contraintes de l'environnement professionnelles de diffusion. (Arrangement adapter à différent set de musicien)
- Etre capable de préparer les partitions pour le jour de l'enregistrement. Pouvoir monter et mixer l'enregistrement afin de finaliser le projet.

CONTENU DE LA FORMATION

Chapitre 1 : Fondamentaux de l'orchestration

Objectif : Comprendre l'histoire et le fonctionnement d'un orchestre. Être capable d'identifier les différents modes de jeux afin de les reproduire dans sa propre orchestration.

Modalité : Mixte : présentiel + FOAD

- Principes d'orchestration.
- Éléments historiques
- Les grands orchestrateurs (Ravel, Berlioz).
- Les différents types d'orchestres par époques et par styles
- Quels instruments pour chaque époque/style
- Les effectifs par pupitres
- Leur répartition dans le score
- Les instruments
- Les familles
- Les tessitures
- Ambitus
- Les modes de jeu
- Techniques d'écriture avancées.

Chapitre 2 : Introduction aux logiciels de MAO

Objectif : Connaitre les logiciels à utiliser pour réaliser des orchestrations professionnelles.

Modalité : Mixte : présentiel + FOAD

- Présentation des logiciels (Finale, Protools, Notion)
- Paramétrage de base et découverte du logiciel
- Découverte des menus avec leurs applications
- Saisie des notes et rythmes avec et sans clavier MIDI
- Saisie d'accords et de paroles
- Adaptation au besoin d'orchestration des outils
- Habillage de la partition (expressions, articulations, signes musicaux...)
- Utilisation des accès rapides par le menu contextuel
- Export PDF et impression
- Navigation dans la partition (jeu de portées, signets)
- Notion des fonctions audio et MIDI
- Utilisation de base des sons GM (General Midi) et Garritan (sons échantillonnés)
- Export WAV et MP3

CONTENU DE LA FORMATION

Chapitre 3 : Maîtrise de l'Écriture pour les Sections d'Orchestre

Objectif : Approfondir la compréhension et les compétences en écriture pour chaque section de l'orchestre

Modalité : Mixte : présentiel + FOAD

Les cordes

- Exploration du rôle des cordes dans l'ensemble orchestral.
- Organisation de la texture musicale : mélodie et harmonie.
- Techniques de renforcement : utilisation des doublures et des divisi.
- Mise en valeur des solistes et des passages en solo.
- Variété des techniques d'interprétation et articulation.
- Approfondissement des différentes techniques de jeu.

Les bois

- Analyse de la contribution des bois à la palette sonore de l'orchestre.
- Distribution des lignes mélodiques et harmoniques.
- Stratégies de renforcement sonore : doublures, divisi en petits groupes.
- Accent sur les performances solo.
- Exploration des techniques de jeu spécifiques et de l'articulation.
- Sélection des timbres pour enrichir le texte musical.

Les cuivres

- Étude du rôle des cuivres et de leur impact sur le score global.
- Gestion des éléments mélodiques et harmoniques au sein de cette section.
- Utilisation de doublures et de divisi pour étoffer le son.
- Focus sur les solos et la mise en avant des talents individuels.
- Diversité des techniques de jeu et phrasé.
- Choix des timbres pour une couleur sonore idéale.

Les percussions

- Classification des percussions selon la nature du son (déterminé, indéterminé, à clavier).
- Historique de l'utilisation des percussions et choix selon le contexte.
- Répartition des responsabilités entre les percussionnistes.
- Rôle et intégration des ensembles de percussions dans l'orchestre.

Le Piano et la harpe

- Techniques d'Écriture pour la Harpe : Guide détaillé sur la manière d'écrire efficacement pour la harpe, en tenant compte de ses caractéristiques uniques.
- Maîtrise des Pédales de la Harpe : Compréhension approfondie du système de pédales de la harpe et de son influence sur la notation et la performance.
- Rôle et Contribution : Analyse du rôle spécifique de chaque instrument à clavier et de la harpe dans l'orchestre, mettant en lumière leur contribution à la couleur et à la texture globales de la musique.

CONTENU DE LA FORMATION

Chapitre 4 : Prise en main du logiciel d'écriture

Objectif : Savoir identifier les contraintes des logiciel final, protocols, notion, afin de pouvoir s'adapter à la situation et comprendre leurs spécificités techniques.

Modalité : Mixte : présentiel + FOAD

- Vérification des acquis lors du premier chapitre.
- Réglage des options de partitions
- Utilisation des plug-ins.
- Mise en page avancée et gestion des tournées.
- Navigation dans la partition (jeu de portées, signets)
- Les points de repères
- Les lignes avancées et leurs réglages
- Alignement des nuances
- Changer d'instrument (ex. : hautbois – cor anglais)
- Créations des répliques
- Écriture des percussions
- Écriture de la harpe (pédalier)
- Gestion des parties séparées
- Les signes en musique contemporaine
- La mise en page et la gestion des tournes o Impression et export en PDF

Chapitre 5 : Écriture orchestrale

Objectif : Réaliser une orchestration de qualité professionnelle en abordant la notion de géométrie variable liée aux contraintes de l'environnement professionnelles de diffusion. (Arrangement adapter à différent set de musicien)

Modalité : Mixte : présentiel + FOAD

- Travail personnel d'écriture orchestrale
- Développement de thèmes musicaux.
- Extensions orchestrales.
- Notation avancée.
- Répartitions
- Equilibrer les ensembles
- Donner de la cohérence à l'ensemble de la réalisation
- Echange Q&A

CONTENU DE LA FORMATION

Chapitre 6 : Préparation de partitions séparés et du conducteur pour un enregistrement

Objectif : Etre capable de préparer les partitions pour un enregistrement.

Modalité : Présentiel

- Mise en page
- Tourne
- Taille de police
- Optimisation de l'espace pour le conducteur
- impression
- Vérification des partitions
- Masterclasse avec le 1er violon pour contrôler les coups d'archets et mode de jeu des cordes
- Retour d'experience

ORGANISATION DE LA FORMATION

- **Moyens et supports pédagogiques**

1. Salle équipée d'un système de vidéo projection et d'écoute
2. Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
3. Connexion internet et réseau
4. Mise à disposition d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation
 - Imac
 - carte son de type Presonus Firebox ou Mbox 2
 - clavier 25 touches de type Oxygen 8V2 ou Behringer
 - casque de type Beyer DT300 ou Senheiser

- **Modalités pédagogiques**

1. Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
2. Présentation par le formateur des objectifs du jour.
3. Etude de cas concrets
4. Alternance d'exposés théoriques et de démonstrations techniques.
5. Mise en pratique des concepts.
6. Résumé quotidien des principaux apprentissages.
7. Quiz en salle

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Les 7 étapes du déroulement d'une formation type

1 - Prise de contact

Un premier appel permet de cibler vos objectifs, de comprendre dans quel contexte s'inscrit votre besoin de formation et d'échanger sur celui-ci. Si besoin, nous pouvons également vous conseiller sur [vos droits à la formation](#).

2 - L'administratif

Une fois votre décision prise, nous vous accompagnons sur la partie administrative afin d'obtenir un financement si possible.

3 - Une solution construite

Sous forme d'audit et à l'aide d'un questionnaire préformation, nous mettons en place un parcours pédagogique. Nous définissons ensemble la forme de la formation (présentiel, à distance..) et également le fond (contenus des formations..). Nous vous transmettrons ensuite un livret d'accueil pour vous familiariser un peu plus avec l'organisme.

4 - Démarrer la formation

Avant de commencer, un petit Quizz vous sera transmis afin de déterminer votre niveau et ainsi adapter au mieux les méthodes d'apprentissage.

La formation démarre alors, le formateur est là pour vous, il vous accompagne tout au long du processus. Tout en dirigeant cette formation, il s'adapte à votre rythme, à votre besoin. La théorie mais surtout la pratique sont de mise pour atteindre l'objectif fixé. Au début de chaque session, votre formateur vous pose quelques questions pour repérer ce qui a été retenu du cours précédent et fait une piqure de rappel en cas de besoin. N'hésitez pas à lui faire part de remarques si besoin !

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Les 7 étapes du déroulement d'une formation type

5 - À la fin de la formation

À l'issue du stage de formation professionnelle, vous serez évalué afin de vérifier que les connaissances acquises au cours de la formation ont bien été assimilées.

Un questionnaire d'évaluation vous est également remis pour évaluer la globalité de la formation. Nous recueillons et archivons un retour d'expérience de chacun des acteurs présents au cours d'une formation. Cela permet une prise de recul sur les formations dispensées et de tenir compte des différents avis pour perfectionner et adapter régulièrement notre prestation de formation.

Nous réalisons un point sur l'ensemble du déroulé et prenons le temps de revenir si un point abordé est resté flou sur le fond comme sur la forme.

6 - Après

À la fin d'une formation, nous savons que des questions peuvent arriver plusieurs jours après, à tête reposée. C'est pour cela que nous restons disponibles pendant 3 mois après la formation pour répondre à ces questions et vous conseiller dans vos futurs projets.

7 - Bilan

Une fois la formation terminée et close administrativement parlant, nous revenons vers vous par mail plusieurs mois après pour échanger avec vous sur l'évolution qu'elle a apportée.

ACCESSIBILITÉ ET SATISFACTION

Où se passe la formation ?

En distanciel synchrone (FOAD) et/ou dans notre local ou des salles adaptées, louées chez nos partenaires

Pour revenir au format "à distance",

Le formateur et le stagiaire se connectent via une plateforme de visioconférence (Skype, TeamViewer, Zoom pour citer les plus connues) et un partage d'écran est mis en place ce qui permet de visionner les deux écrans comme si nous étions côte à côte.

Souvent ce mode de formation fait poser beaucoup de question :

- Ma connexion n'est pas bonne ça risque de couper,
- J'ai peur de ne pas arriver à suivre ainsi
- ...
-

En réalité et avec l'expérience, nous ne connaissons personne à ce jour déçue de ce format.

Il permet certaines choses que le présentiel ne peut apporter :

- Une grande souplesse : à distance, votre formation devient bien moins contraignante, un ordinateur, un endroit calme, une connexion et le tour est joué.
- Une modulation sur le temps de formation : à distance, il est bien plus facile de programmer une séance courte si trop de questions s'accumulent depuis la séance d'avant
- D'une manière générale l'écoute est meilleure : vous êtes dans votre environnement et donc forcément à l'aise, l'esprit libre c'est de l'attention de gagner
- Les séances peuvent être plus courtes : moins d'informations à la fois et des séances qui s'intègrent plus facilement dans un agenda
- Vous travaillez sur votre machine : quoi de plus frustrant que d'arriver à faire les manipulations pendant le cours, mais d'avoir un bug incompréhensible sur son ordinateur le soir chez soi ? Ici, si le bug intervient pendant la séance, on intervient ensemble pour trouver la solution.

ACCESSIBILITÉ ET SATISFACTION

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Pour la formation en distanciel, quelle que soit la nature de votre handicap, nous saurons adapter nos méthodes de formation. Nous pourrions convenir d'un rendez-vous téléphonique pour préciser les modalités à mettre en œuvre pour vous accueillir au mieux et personnaliser votre formation.

Pour ce qui est de la formation en présentiel, nos locaux ne disposent pas encore de tous les aménagements nécessaires à l'accueil des personnes à mobilité réduite. Afin de déterminer si vous pouvez suivre la formation en présentiel, nous pourrions convenir d'un rendez-vous téléphonique afin d'échanger à ce propos.

Satisfaction

Le nombre de sessions réalisées pour l'instant est insuffisant pour établir des statistiques mais nous les communiquerons une fois que nous les aurons.

DISPOSITIF DE SUIVI

- Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

1. Feuilles de présence.
2. Questions orales ou écrites (QCM).
3. Mises en situation.
4. Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.
5. Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.

- Equipe pédagogique

Steve Journée

Formateur / Chef d'orchestre

