

Orchestration et MAO

Du virtuel au studio d'enregistrement

4-8**96h****10j****5000**

Public Cible

Cette formation s'adresse à des musiciens professionnels ou en voie de professionnalisation, compositeurs, arrangeurs, réalisateurs artistiques souhaitant développer leurs compétences en orchestration classique et musique de film.

Pré-requis

- Maîtrise de la lecture musicale (clé de sol et clé de fa) ;
- Connaissances de base en harmonie et en écriture ;
- Pratique d'un séquenceur audio-numérique (Logic, Cubase, Reaper, etc.) ;
- Utilisation courante d'un éditeur de partition (Dorico, MuseScore, Sibelius...).

Objectifs pédagogiques

COMPETENCES

- Comprendre et maîtriser les principes de l'orchestration pour chaque famille instrumentale en intégrant les spécificités de jeu, de timbre, d'articulation et de rôle au sein de l'orchestre.
- Savoir traduire une intention musicale en partition orchestrée lisible et exploitable, en tenant compte des contraintes techniques, humaines et logicielles, jusqu'à la préparation d'une session d'enregistrement.
- Optimiser l'usage des outils MAO et des banques de sons orchestrales pour simuler un rendu réaliste et professionnel, tout en anticipant les enjeux d'interprétation réelle par des instrumentistes.

APTITUDES

- Connaître le rôle d'un orchestrateur dans l'interprétation d'une composition
- Savoir collaborer avec différents intervenants

Méthodes, modalités et supports pédagogiques

La formation aura lieu en présentiel et en distanciel. L'effectif est limité à 8 stagiaires.

La formation s'organise autour de :

- cours théoriques
- travaux pratiques
- séances de questions / réponses
- mises en situation encadrées par les intervenants

PÉDAGOGIE

La participation active et l'expérimentation des participants est privilégiée

- Exercices pratiques, outils d'analyse
- Les participants pourront apporter leurs propres compositions partitions et/ou sessions afin de créer leur orchestration
- Remise de templates de MAO pour la musique à l'image

MOYENS TECHNIQUES

- Studio d'enregistrement professionnel HEY! avec cabine de mixage
- Plateau de prise de son de 100 m²
- Banques de sons professionnelles mis à disposition des stagiaires
- Vidéoprojecteur et écran
- Middleware Wwise
- Système de diffusion audio
- Parc de microphones
- Périphériques de traitement analogiques et numériques
- Stations informatiques équipées de logiciels d'acquisition et d'édition audio

La formation se déroule au sein du complexe d'enregistrement et de production **HEY!**, studio professionnel de production musicale mettant à disposition l'ensemble de son matériel.

Évaluation du parcours de formation

Les stagiaires seront jugés sur leur capacité à intégrer les techniques et usages de l'orchestration d'une composition. Ils devront également savoir déterminer et mettre en place les outils et le workflow correspondant.

Des travaux dirigés et exercices pratiques permettront de juger de leur progression tout au long du stage sur l'identification des problématiques à résoudre et les moyens d'y parvenir.

Il leur sera demandé de participer à des travaux dirigés simples et d'établir en collaboration avec les formateurs une synthèse de leurs connaissances à parfaire à l'issue du stage, ainsi que d'un plan d'action pour y parvenir.

Une autoévaluation en début et en fin de session est également prévue.

Une **attestation de formation** sera délivrée à l'issue du stage.

Inscription

L'inscription est validée à réception d'un dossier complet comprenant :

- la fiche d'inscription
- la convention de formation signée
- l'accord de financement (devis signé ou prise en charge)

La date limite d'inscription est fixée une semaine avant le début de la formation.

Pour plus d'informations :

07 56 83 85 25
formations@heymusic.fr

Le programme

La formation se déroule sur **10 demi-journées**.

Comprendre et maîtriser les principes de l'orchestration (en présentiel)

JOUR 1

- Introduction aux techniques d'écriture orchestrale
- Présentation des familles d'instruments : cordes, bois
- Rôle dans l'orchestre, utilisation harmonique et mélodique des cordes et bois
- Articulations, phrasé, timbres et textures

JOUR 2

- Étude des cuivres et percussions
- Approche harmonique, mélodique, phrasé, articulation des cuivres et percussions
- Exercices d'application spécifiques à ces familles

JOUR 3

- Analyse de la harpe et du piano dans l'orchestration
- Travail sur les textures mixtes et les combinaisons instrumentales
- Exercices de mise en situation

JOUR 4

- Analyse des compositions des participants
- Application des notions vues : structuration orchestrale d'un morceau existant
- Orchestration à partir d'une mélodie simple ou d'un arrangement non orchestral
- Atelier d'écriture assistée

JOUR 5

- Travaux pratiques avec logiciels : Dorico, MuseScore
- Finalisation des orchestrations et restitution orale

Savoir traduire une intention musicale en partition orchestrée lisible et exploitable (en distanciel)

Une séance par semaine, sur 4 semaines.

- Retours personnalisés sur les orchestrations réalisées
- Écriture en nappes
- Éléments rythmiques
- Mélodies avec contrechants

Optimiser l'usage des outils MAO et des banques de sons orchestrales (en présentiel)

JOUR 1

- Organisation du template et des banques de sons dans le DAW
- Initiation au workflow MAO
- Travaux dirigés : création de son propre template
- Simulation d'un enregistrement simple à partir d'une partition

JOUR 2

- Techniques avancées de mise à plat MAO
- Intégration des articulations et dynamiques
- Travaux dirigés : mise en son complète d'un extrait orchestré
- Analyse croisée des résultats

JOUR 3

- Préparation d'un enregistrement orchestral
- Anticiper dès la composition les contraintes de production
- Travaux dirigés : simulations de line-up et de disposition de pupitres
- Étude de cas réels de sessions orchestrales

JOUR 4

- Création et finalisation d'une partition orchestrale
- Homogénéisation des pupitres, anticipation des difficultés
- Travaux dirigés : rédaction d'une partition complète avec indications
- Lecture croisée et corrections collectives

JOUR 5

- Préparation du matériel pour la session studio : partitions, conducteurs, impressions
- Travaux dirigés : simulation complète de session studio
- Distribution des rôles (compositeur, directeur artistique, score editor, chef)

Tarif

Coût pédagogique : **5000 € HT**

Un tarif préférentiel peut être étudié pour les personnes ne bénéficiant d'aucune aide au financement.

Si vous êtes salarié (y compris intermittent du spectacle), votre organisme de financement de la formation professionnelle (AFDAS, Uniformalion...) peut prendre en charge le coût global dans le cadre :

- du plan de formation de l'entreprise
- du plan de formation des intermittents
- du CPF de transition
- d'autres dispositifs de financement

Plus d'informations : <https://www.hey music.fr/formations>

Les dispositifs de financement étant nombreux et parfois complexes, nous vous invitons à nous contacter afin d'étudier votre situation et vous accompagner dans vos démarches.

Accessibilité

Nos formations sont accessibles à tous.

Si vous avez besoin d'un aménagement spécifique, vous pouvez contacter notre référent handicap, qui organisera un entretien personnalisé afin d'étudier votre projet de formation et les adaptations possibles.

Pour contacter notre référent handicap : Laurent Cabrillat - 07 57 84 22 60
ou formations@heymusic.fr

Formateurs

La formation sera réalisée par des intervenants tous professionnels en activité, sous la coordination de **Nicolas Garcia** :

Nicolas Garcia

Compositeur professionnel pour le cinéma, les séries, les jeux vidéo et la publicité, Nicolas Garcia intervient depuis plus de 10 ans dans des projets internationaux. Formé en guitare au Musician Institute de Los Angeles et diplômé en musicologie à la Sorbonne, il maîtrise la composition, l'orchestration et la direction musicale. Il a travaillé comme orchestrateur et assistant compositeur sur des productions Netflix et internationales. Son expertise couvre de nombreux styles musicaux, appuyée par une solide formation classique et jazz. Il utilise couramment les outils professionnels tels que Finale, Pro Tools et Cubase.

Nelson Malléus

Nelson Malléus est un orchestrateur spécialisé dans la préparation de sessions d'enregistrement et la conception d'instruments virtuels. Il travaille pour des compositeurs de renom tels que Mathieu Lamboley, Javier Navarrete, Romain Trouillet. Il suit aussi des compositeurs comme Romain Allender ou Valentin Couineau lorsqu'ils arrangent pour la chanson notamment pour des artistes tels que Mika, Zaho de Sagazan ou Benjamin Biolay. Ses partitions sont sur des pupitres de part et d'autre de l'Atlantique, en Asie, en Afrique et sont enregistrées jusqu'à AIR Studio et Abbey Road. En parallèle à ses travaux d'orchestration, il a créé le label d'instruments virtuels inouï samples avec lequel il repousse les limites du sonore tant par les possibilités du numériques que des expérimentations sur les modes de jeux, la prise de son et la fabrication d'instruments acoustiques nouveaux. Depuis 2020, il enseigne les métiers techniques de la musique à l'image à la SATIS.

**Hey! Academie vous accompagne
dans votre parcours de formation**

Pour toute question, contactez-nous !

formations@heymusic.fr
07 56 83 85 25

