

Titre long : **Techniques de composition pour l'écran**
Titre court : **Techn. de compo. pour l'écran**

Sigle : MCT 6511
MCT 6511E

Professeur : François-Xavier Dupas

Crédits : 3

Trimestre : Automne

Capacité d'accueil : 15

DÉFINITION DE L'ANNUAIRE

Apprentissage et mise en pratique de techniques de composition pour l'écran : méthodologie générale, techniques de production (séquençage, orchestration virtuelle), interaction entre musique et images, relation compositeur/réalisateur, aspects légaux.

CONTENU DU COURS

La composition de musiques de film est un domaine particulier qui nécessite des connaissances et compétences très spécifiques. Il faut ainsi savoir déchiffrer l'image pour composer la musique la mieux adaptée, bien communiquer avec les compositeurs et les réalisateurs, pouvoir écrire rapidement et sous pression, exploiter la technologie pour créer des maquettes (et parfois même des produits finis) d'une qualité impeccable, et ainsi de suite. Ce séminaire aborde les aptitudes de base pour développer ses compétences en musiques à l'image. Il s'adresse à des compositeurs confirmés et couvrira notamment la méthodologie générale, la relation entre musique et images, l'analyse de différentes musiques de film, les aspects légaux et les techniques de production.

Chronologie de la matière

Cours 1 : Présentation générale du cours; comment créer un portfolio; relation compositeur/réalisateur; style et musiques à l'image; codes horaires; rapport entre musique, effets sonores et dialogues; musique et silence.

Cours 2 : Retour sur les portfolios des participants; méthodologie d'une composition à l'image; session de pointage ; techniques de synchronisation.

Cours 3 : L'équipement d'un compositeur de musiques à l'image.

Cours 4 : Retour sur le travail 1 : synchronisation et maquettage d'idées. Esquisse mélodico-harmonique.

Cours 5 : Analyse de musique de film : développement thématique.

Cours 6 : Créer et gérer ses gabarits (*templates*).

Cours 7 : Le métier de compositeur à l'image. Contrats, droits d'auteur.

Cours 8 : Retour sur le travail 2 (mi-session) : développement thématique.

Cours 9 : Analyse : minimalisme, *sound design*, mélange d'instruments réels et virtuels.

Cours 10 : Séance de studio : improvisation dirigée, rassemblement de matériel musical à exploiter.

Cours 11 : Retour sur le travail 3 : minimalisme, enregistrement.

Cours 12 : Analyse de musique de film : gestion de l'harmonie, de la modalité et de l'atonalité.

Cours 13 : Retour sur le travail final.

Cours 14 : Examen : analyse d'une musique de film.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

- Développer une méthodologie efficace pour composer des musiques à l'image ;
- Se perfectionner dans l'usage des technologies communément employées en musiques à l'écran (séquençage, orchestration virtuelle, etc.) ;
- Être capable d'analyser un film et sa musique, étendre sa culture et sa compréhension des musiques à l'image ;
- Comprendre le cadre légal de cette discipline, connaître ses droits ;
- Créer ou améliorer son portfolio de compositeur/compositrice de musiques de film ;
- Accroître sa rapidité d'écriture, développer sa créativité, conserver une attitude souple face aux commentaires et aux changements.

Prérequis

- Compétences en harmonie, théorie et solfège ;
- Bonnes aptitudes de composition ;
- Être à l'aise avec un séquenceur et un éditeur de partitions ;
- Être capable de produire de la musique sur ordinateur de façon autonome.

PRINCIPALES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cours magistraux combinant études pratiques de cas et commentaires des travaux de composition que les étudiants devront réaliser chaque semaine. Les travaux les plus importants seront enregistrés en studio par des ensembles instrumentaux ou les étudiants eux-mêmes, permettant ainsi d'initier ou de développer un portfolio de compositeur/compositrice de musiques à l'image.

Diverses commandes d'écoles ou universités partenaires ou d'autres départements de l'Université de Montréal donneront aux étudiants l'occasion de travailler dans des conditions semi-professionnelles.

DÉMARCHE ÉVALUATIVE ET PONDÉRATION (à titre indicatif seulement)

• Travail 1 : synchronisation et maquettage d'idées	15 %
• Travail 2 : développement thématique	20 %
• Travail 3 : minimalisme, musique et conception sonore	15 %
• Travail final : composition d'une musique de film d'envergure	25 %
• Composition de plusieurs musiques de commande « forum en clips »	15 %
• Examen final (analyse d'une musique de film)	10 %

BIBLIOGRAPHIE

- KARLIN, Fred and WRIGHT, Rayburn. 2004. *On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring*. 2nd edition. Routledge, 560 p.
- Davis, Richard. 2010. *Complete Guide to Film Scoring: The Art and Business of Writing Music for Movies and TV*. Berklee Press, 424 p.
- GILREATH, Paul. 2010. *The Guide to MIDI Orchestration*. 4ème édition. Burlington, MA : Focal Press, 608 p.
- ADAMS, Doug. 2010. *The Music of the Lord of the Rings Films: A Comprehensive Account of Howard Shore's Scores*. Alfred Music Publishing, 416 p.