

D I A
P A
S O N

PROGRAMMATION

ATELIERS DE FORMATION POUR MUSICIENS
ET GESTIONNAIRES EN MUSIQUE

AOÛT ET SEPTEMBRE 2011

SÉMINAIRE PRATIQUE

Composition pour le cinéma et la télévision

Lors de ce séminaire pratique de plusieurs 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 de participants du volet I disposera d'un quintette à cordes et d'un instrument à vent; le groupe du volet II 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 volet I pourront choisir parmi 14 ateliers portant sur divers thèmes, et ce, tout au long du processus créatif. Pour sa part, le groupe du volet II aura le choix de six ateliers avancés tout en ayant accès aux ateliers du volet I. Tout au long de la formation, tous bénéficieront de l'expertise de quatre formateurs et de l'évaluation d'un réalisateur de film.

La dernière journée de formation consistera en une projection en salle de cinéma des projets réalisés, suivie de leur analyse par les formateurs, les participants et plusieurs invités ayant un lien avec le secteur du cinéma et de la musique.

FORMATEURS

Pierre-Daniel Rheault, Louis Babin et
Mathieu Lavoie, compositeurs;
Roger Guérin, concepteur sonore
et mixeur;
Michel Poulette, réalisateur

VOLET I

Séminaire pratique
de 106 heures
(59 heures d'ateliers
en groupe et 47 heures
de soutien personnalisé)
À Montréal, les 15, 16, 17,
18, 19, 22, 24 août 2011
et 2 septembre 2011,
de 9 h à 17 h

VOLET II

Séminaire pratique
de 106 heures
(56 heures d'ateliers
en groupe et 50 heures
de soutien personnalisé)
À Montréal, les 15, 16, 17,
18, 19, 22, 25 août 2011 et
2 septembre 2011,
de 9 h à 17 h

Les participants des
VOLETS I et II doivent avoir
de la disponibilité pour
une heure de coaching en
mixage, soit le 29, 30 ou
31 août, 2011.

Laboratoire de composition
disponible jusqu'à 21 h
tous les jours.

COÛT

250\$

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ

VOLET I

- 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.
- Être autonome avec le séquenceur de son choix. À noter que les ordinateurs (Macintosh) du laboratoire de composition seront équipés des logiciels suivants : Logic Pro 9, Digital Performer 7, Finale 2010.
- Un participant qui travaille avec 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, 10 et 11 juin 2011 — groupe 1 — ou les 20, 21 et 22 juin 2011 — groupe 2 —, à Montréal) sera exigé pour les candidats qui le nécessiteront (des frais supplémentaires de 60\$ sont à prévoir).

VOLET II

- Avoir suivi le VOLET I de la formation *Composition pour le cinéma et la télévision*.
ou
- Posséder une expertise reconnue en composition pour l'image.

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE AU VOLET I

Faites 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. Ces fichiers serviront à évaluer votre niveau d'expérience. Une sélection de pièces de styles variés serait appréciée.

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE AU VOLET II

Faites parvenir le formulaire d'inscription accompagné :

- d'une lettre de motivation;
- 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 (ou DVD) d'extraits de musique à l'image (projet inventé ou projet réel).
- Pour les candidats qui n'ont pas participé au VOLET I, vous devez joindre une lettre de référence.

ATTENTION : EXTENSION DE LA DATE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE AU 13 MAI 2011

Les participants seront avisés de leur admission au courant du mois de mai 2011.

Ceux qui devront suivre l'atelier préparatoire Logic Pro 9 des 7, 10 et 11 juin 2011 — groupe 1 — ou des 20, 21 et 22 juin 2011 — groupe 2 — en seront aussi avisés à ce moment.

Des frais supplémentaires de 60 \$ sont à prévoir.

Formulaire d'inscription disponibles sur www.cqm.qc.ca

LISTE DES ATELIERS AUXQUELS LES PARTICIPANTS POURRONT CHOISIR D'ASSISTER

À noter que des plages horaires sont réservées à la composition et qu'un participant peut donc suivre tous les ateliers sans être pénalisé dans son travail. Le laboratoire de composition sera ouvert tous les jours jusqu'à 21 h.

Important : Les ateliers suivants sont obligatoires pour les participants des VOLETS I et II :

- Approche compositionnelle
- Code de temps
- Exportation vers le studio d'enregistrement

ATELIERS VOLET I

1. APPROCHE COMPOSITIONNELLE (DURÉE : 75 MIN)

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

Cet atelier répondra à plusieurs questions, notamment :
« 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 traitera d'autres sujets tout aussi pertinents...

2. CODE DE TEMPS (DURÉE : 75 MIN)

FORMATEUR : ROGER GUÉRIN

La compréhension de cet outil, mieux connu sous l'expression « Time Code (EBU/SMPTÉ) », 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 (DURÉE : 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 (DURÉE : 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 PRO (DURÉE : 75 MIN)

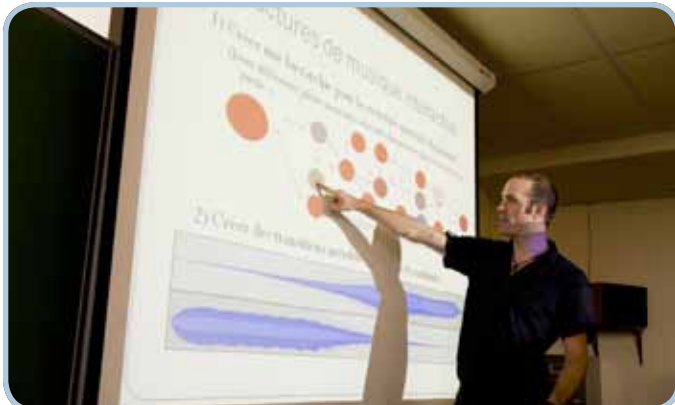
FORMATEUR : LOUIS BABIN

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 PRO (DURÉE : 75 MIN)

FORMATEUR : LOUIS BABIN

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

7. EXPORTATION VERS LE STUDIO D'ENREGISTREMENT (DURÉE : 75 MIN)

FORMATEUR : LOUIS BABIN

Atelier pratique de préparation des fichiers audio pour créer des stems provenant du séquenceur et qui seront utilisés pour l'enregistrement d'instruments vivants supplémentaires ainsi que pour le mix final. Préparation de la piste métronome.

8. ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE MUSICALE AU CINÉMA : CRÉATIVITÉ VS CONFORMISME (DURÉE : 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 (DURÉE : 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 (DURÉE : 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 (DURÉE : 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, de suppléer aux non-dits et quelquefois d'être un personnage invisible mais essentiel à l'histoire, etc.

12. ENVIRONNEMENT LÉGAL DE LA CARRIÈRE (DURÉE : 75 MIN)

FORMATEUR :
PIERRE-DANIEL RHEAULT

Cet atelier présente la réalité de l'univers économique et légal dans lequel évoluent les compositeurs de musiques d'applications audiovisuelles. Retraçant brièvement l'historique du droit d'auteur, l'atelier propose une approche par laquelle les compositeurs seront mieux équipés pour protéger leur patrimoine et leurs conditions de travail.

Basé sur l'axiome selon lequel « le droit d'auteur est le salaire du créateur », le formateur décrira la panoplie d'outils légaux dont peut se servir le créateur contemporain pour faire respecter ses droits. Les collectifs, les associations professionnelles et les gestionnaires de tous les droits liés à la carrière et à l'industrie seront également présentés.

13. ÉTABLIR LE COÛT (DURÉE : 75 MIN)

FORMATEUR :
PIERRE-DANIEL RHEAULT

Combien exiger, comment facturer, comment sous-traiter.

14. ATELIER AVEC UN COMPOSITEUR INVITÉ DE MUSIQUE DE FILM

(DURÉE : 2 H 30 MIN)

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 liés à la profession.

ATELIERS VOLET II

Les participants du volet II ont accès à tous les ateliers du volet I lorsque l'horaire le permet. Ils pourront consulter la grille horaire et faire le choix final lors de la confirmation de participation, suite au dépôt de candidature.

1. MIXAGE AVANCÉ

(DURÉE : 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 réalisée.

2. TECHNIQUES DE SYNCHRONISATION ET DE PRÉPARATION DE PARTITIONS AVEC LOGIC PRO

(DURÉE : 75 MIN)

FORMATEUR : LOUIS BABIN

Comment produire des partitions lisibles avec Logic Pro 9 tout en créant une piste métronome précise à partir de fichiers au tempo libre.

3. EFFETS ET PLUGICIELS – AVANCÉ

(DURÉE : 75 MIN)

FORMATEUR : ROGER GUÉRIN

Après avoir examiné la base des principes des égalisateurs et des compresseurs/limiteurs, une étude plus approfondie de leurs dérivés sera effectuée (compresseurs/limiteurs 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 DES MÉDIAS INTERACTIFS

(DURÉE : 100 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 classé 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. BUDGÉTISATION, RÉALISATION ET PRODUCTION DE LA BANDE MUSICALE

(DURÉE : 75 MIN)

FORMATEUR :

PIERRE-DANIEL RHEAULT

Cet atelier fait suite à *Environnement légal de la carrière* (Ateliers volet I) où il est prouvé que tout ce qui brille n'est pas or! Le formateur présentera les outils de base indispensables à une évaluation budgétaire précise du mandat qui est confié aux compositeurs : un budget réaliste, le contrat d'embauche, le calendrier de livraison et l'échéancier de paiement. De plus, la pertinence d'un contrat d'édition y sera discutée.

6. ATELIER AVEC UN COMPOSITEUR INVITÉ DE MUSIQUE DE FILM

(DURÉE : 2 H 30 MIN)

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 liés à la profession.

FORMATEURS

PIERRE-DANIEL RHEULT 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.

LOUIS BABIN COMPOSITEUR ET FORMATEUR

Compositeur et chef d'orchestre, Louis Babin a d'abord été altiste jusqu'au début de la vingtaine et trompettiste jusqu'en 2007. Durant cette période, il a composé la musique de productions théâtrales imposantes telles que *Le bossu de Notre-Dame*, présenté au Centre national des Arts, et *La légende du roi Arthus*, créée à l'Usine C à Montréal. Il a également produit un disque composé de ses pièces originales, *Mananara*, qui a reçu un accueil élogieux. Sa musique pour le cinéma s'est distinguée, notamment celle du court métrage *Zie 37e Stagen* qui a été mise en nomination dans la catégorie « meilleure musique originale » lors des Golden Sheaf Awards. Il s'est à nouveau distingué en 2010, sa pièce *Duel* remportant une mention spéciale au World Music Competition IBLA Grand Prize, qui s'est déroulé en Italie à l'été 2010.

Il est présentement chargé de cours pour la composition à l'image dans le cadre du diplôme d'études supérieures spécialisées en musique de film de l'UQAM.

MATHIEU LAVOIE COMPOSITEUR

En 1996, Mathieu Lavoie participe à la fondation de la compagnie de jeux vidéo Beenox à Québec et y réalise la bande sonore et musicale du jeu *Pillars of Garendall*. Depuis, le guitariste-flûtiste a composé la musique d'une trentaine de documentaires, courts métrages, publicités, jeux vidéo et films corporatifs. Chargé de cours à l'Université de Montréal depuis 2006 et à l'Université du Québec à Montréal depuis 2010, il a enseigné l'orchestration, la création sonore pour les jeux vidéo et l'histoire de la musique de film, canadienne et internationale. En 2007, il publie le premier livre canadien abordant le métier de compositeur de musique filmique au Canada, soit *Le petit guide pour les nouveaux musiciens du cinéma*.

En 2009, il est élu au conseil d'administration de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec. Depuis cette même année, il anime l'émission radiophonique consacrée à la musique filmique *Musique à l'écran* sur les ondes de Radio Ville-Marie.

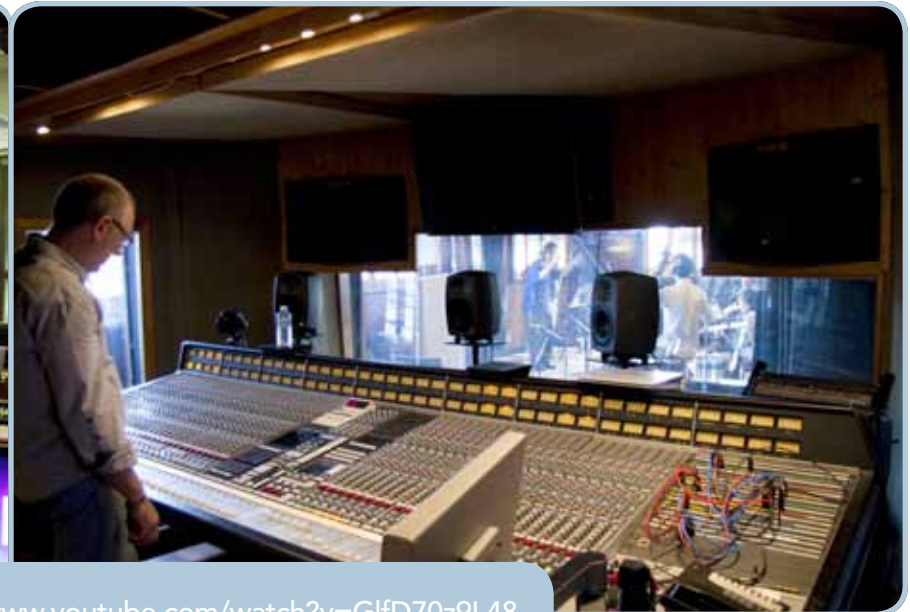
ROGER GUÉRIN C.A.S./M.P.S.E., CONCEPTEUR SONORE ET MIXEUR

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.

Visitez la formation sur YouTube : <http://www.youtube.com/watch?v=GlfD70z9L48>

CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE

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
Télec. : 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

CQRHC
Conseil québécois des
ressources humaines en culture
Comité sectoriel de transfère de la culture

FONDATION
SOCANI
FOUNDATION