

Formation E-learning :

Composer et produire de la musique de film

Contenu pédagogique vidéo de la formation

Module 1 - Histoire et évolution de la musique de films

1. Origines et développement – 00.39
2. Max Steiner – 00.20
3. Eric Wolfgang Korngold – 00.20
4. Bernard Herrmann – 00.17
5. John Williams – 00.19
6. Hans Zimmer – 00.17

Module 2 - Analyse de musique de films

1. Musique épique - 01.33
2. Musique de suspense – 00.53
3. Musique dramatique – 00.58
4. Musique de comédie – 00.47
5. Musique de science-fiction - 01.01
6. Souligner l'émotion d'une scène – 01.14
7. Utilisation des leitmotifs – 01.36
8. Créer des contrastes pour renforcer la tension – 01.43
9. Accompagner la narration visuelle – 01.16

10. Manipuler le temps et l'espace avec la musique – 01.58

Module 3 - Comprendre la vision du réalisateur

1. Écoute active du réalisateur – 01.10
2. S'immerger dans l'univers du film – 01.17
3. Proposer des maquettes pour validation – 01.06
4. Adaptabilité et flexibilité dans la composition – 01.05
5. Comprendre l'impact narratif de la musique – 01.06
6. Créer un langage commun avec le réalisateur – 01.03

Module 4 - Recevoir et intégrer des feedback

1. Être ouvert et réceptif aux critiques – 00.51
2. Poser des questions pour clarifier les retours – 00.40
3. Proposer des alternatives et solutions – 00.25
4. Prendre des notes et documenter les feedbacks – 00.28
5. Intégrer les retours d'une manière itérative – 00.37
6. Tester votre musique – 00.29

Module 5 - Choix des instruments orchestraux

1. Avant de débiter – 00.36
2. Les packs orchestraux d'Ableton – 02.39
3. Eastwest Sounds – 01.20
4. Spitfire Audio – 01.16
5. Cinesamples – 00.14
6. Cinematic Studios – 00.25
7. Native Instruments Kontakt – 01.09
8. Utilisation de Kontakt – 00.21
9. Action Strings – 01.25

10. Emotive Strings – 00.31
11. Autres banques Native Instruments – 00.44
12. Albion One – 01.15
13. Autres banques Spitfire Audio – 00.45
14. Cinematic Studio Strings – 00.56
15. Symphobia 2 – 00.42
16. Kontakt Player – 00.29

Module 6 - Gestion du workflow

1. Créer un template de Strings – 01.48
2. Créer un template de Brass – 00.52
3. Créer un template de Mallets – 00.46
4. Créer un template de Keys – 01.09
5. Sauvegarder sa template – 00.31
6. Utiliser un calendrier de production – 01.01
7. Gérer les versions de projets – 01.40
8. Prioriser les tâches 00.39

Module 7 - Créer un ensemble de cordes

1. Installation et découverte de Spitfire BBC Symphony – 02.49
2. 1ers Violons – 01.36
3. 2nd Violons – 02.02
4. Violoncelles et Contrebasses – 01.53
5. Altos – 03.31

Module 8 - Créer un ensemble de cuivres et instruments à vent

1. Trompettes – 02.24
2. Tubas et Trombones – 01.30

3. Flutes – 01.53
4. Bassons – 00.50

Module 9 - Instruments supplémentaires et percussion orchestrales

1. Percussions orchestrales – 01.17
2. Autres percussions – 01.33
3. Balance finale de volume – 02.07

Module 10 - Sélection d'instruments synthétiques

1. Sélection de synthétiseurs VST – 01.52
2. Sélection de synthétiseurs analogues – 01.17
3. Sélection de banques synthétiques pour Kontakt – 00.36

Module 11 - Bases du Sound Design dans Vital

1. Qu'est-ce qu'un preset ? – 01.15
2. Les meilleurs presets pour Vital – 01.27
3. Installer une banque de presets dans Vital – 00.47
4. Enregistrer un preset dans Vital – 00.32
5. Exporter et importer un preset dans Vital – 00.23
6. Qu'est-ce que le synthèse additive ? – 00.58
7. Les formes d'ondes basiques – 01.57
8. Paramétrer un oscillateur – 01.12
9. Appliquer de l'unison – 00.58
10. Déformer l'onde sonore – 01.19
11. Qu'est-ce qu'une table d'onde ? – 02.02
12. À quoi sert l'enveloppe de volume ? – 02.13
13. Qu'est-ce qu'un filtre ? – 01.56
14. Paramétrer un filtre – 02.20

Module 12 - Modulations (Enveloppe, LFO)

1. Appliquer une enveloppe de filtre – 02.51
2. Appliquer une enveloppe de pitch – 01.44
3. Moduler les autres paramètres – 01.14
4. Qu'est-ce qu'un LFO ? – 01.54
5. Paramétrer la vitesse du LFO – 01.50
6. Les différents modes de LFO – 01.27
7. Les modulations aléatoires (Random) – 01.38
8. Autres modulations (Velocity, Note etc.) – 01.54
9. Monophonie vs Polyphonie – 01.03
10. La section Glide – 02.24
11. La molette de pitch bend – 01.14
12. La molette de modulation – 00.23
13. Velocity track et Spread – 00.53
14. Macros – 01.33

Module 13 - Layering d'instruments

1. Qu'est-ce que le layering ? – 01.27
2. Comment bien choisir ses couches ? – 01.51
3. Créer un layer de piano – 02.53
4. Créer un layer de basse – 02.33
5. Ajout d'effets sur chaque couche – 01.03
6. Compresser le layer – 01.27
7. Saturer le layer – 01.48
8. Égaliser le layer – 01.29
9. Créer un instrument rack – 01.42
10. Sauvegarder un instrument rack – 00.34
11. Utiliser les macros – 02.25

12. Assignez un plugin à une macro – 00.40
13. La section Key – 01.50
14. La section Vitesse – 00.37
15. La section Chain – 01.06
16. Ajout d'effets individuels sur chaque chaîne – 00.53
17. Ajout d'effets de groupe – 01.00

Module 14 - Synthèse de sons FX

1. Créer un son d'impact – 02.10
2. Créer un son d'uplifter – 02.12
3. Créer un son de downlifter – 00.40
4. Créer un son de upriser – 01.26
5. Créer un son de downriser – 00.31
6. Qu'est-ce qu'une séquence ? – 00.56
7. Utiliser le LFO pour créer une séquence – 02.33
8. Embellir la séquence avec d'autres modulations – 02.02
9. Utiliser le LFO pour créer un arpeggiator – 01.59

Module 15 - Création d'une palette sonore

1. Créer une palette sonore – 01.50
2. Choix de l'instrument pour le leitmotiv – 00.52
3. Créer l'orchestration – 02.08
4. Réutiliser la palette sonore – 01.09

Module 16 - Techniques pour synchroniser la musique à l'image

1. Importer la vidéo – 01.17
2. Trouver le bon tempo – 02.03
3. Ajouter des repères – 01.08

4. Écoute du morceau final – 01.10
5. Création d'une séquence synthétique – 02.14
6. Ajout de Drums – 00.44
7. Ajout d'une séquence acoustique – 01.32
8. Ajout de sons d'ambiance – 01.20
9. Ajout d'effets de transition – 01.34

Module 17 - Techniques de composition

1. Différents modes de progression d'accords – 00.24
2. Le mode Dorien – 01.08
3. Le mode Phrygien – 00.47
4. Le mode Lydien – 00.46
5. Le mode Majeur – 00.41
6. Le mode Mineur – 00.53
7. Principe d'un leitmotiv – 00.39
8. Analyse du leitmotiv de Star Wars – 01.42
9. Analyse du leitmotiv de Harry Potter – 01.40
10. Analyse du leitmotiv de Inception – 01.28
11. Questions-Réponses – 02.26
12. Créer un journal d'idées – 00.56
13. Créer une 1ère idée – 01.52
14. Créer une 2e idée – 02.16
15. Créer une 3e idée – 01.16
16. Créer un leitmotiv – 00.44
17. Ajout d'une orchestration – 00.59

Module 18 - Arrangement pour une scène d'action

1. Création de la bande annonce d'un film – 02.27
2. Analyse de la section strings – 01.24
3. Analyse de la section synthés – 01.29
4. Analyse des sons d'ambiance – 02.22

Module 19 - Arrangement pour une scène dramatique

1. Composer une scène dramatique – 02.19
2. Analyse de la section strings – 01.05
3. Analyse de la section synthés – 01.14
4. Ajout d'instruments supplémentaires – 01.57

Module 20 - Arrangement pour une scène de suspense

1. Création d'une scène de suspense – 02.03
2. Analyse de la 1ère partie – 02.05
3. Analyse de la 2e partie – 02.03
4. Analyse des sons d'ambiance - 01.13
5. Ajout d'automations – 01.05

Module 21 - Travailler avec des musiciens extérieurs

1. Travailler avec des musiciens individuels – 01.14
2. Travailler avec un orchestre – 01.03

Module 22 - Mixage d'une musique de film

1. Mixage stéréo, 5.1 et Dolby Atmos – 02.49
2. Écoute du mix d'origine – 01.33
3. Calibrer le gain des pistes – 01.58
4. Balancer les volumes de l'orchestre – 02.31

5. Balancer les volumes des synthés – 00.50
6. Balancer les volumes des ambiances – 02.42
7. Panoramiques de l'orchestre – 02.40
8. Panoramiques des synthés et des ambiances – 01.38
9. Égalisation de l'orchestre – 02.33
10. Égalisation des synthés et ambiances – 01.38
11. Compression des ambiances – 02.38
12. Réverbérer l'orchestre – 02.36
13. Réverbérer l'ambiance – 01.32
14. Automatiser le volume – 03.49

Module 23 - Mastering d'une musique de film

1. Conseils avant de masteriser – 01.43
2. Analyse de la plage dynamique – 02.03
3. Ajout d'un limiteur sur la piste Master – 03.03
4. Égaliser la piste Master – 01.38

Module 24 - Droits d'auteurs et royalties

1. Droits d'auteurs – 01.50
2. Royalties – 02.14

Module 25 - Distribution de la musique de film

1. Plateformes de distribution – 01.38
2. Stratégies de promotion et de marketing – 01.12