

ACCORDS A L'ECRAN

Musique et Cinéma pour les Collégiens

Ateliers artistiques et interactifs à destinations des collégiens, dans une optique de découverte de la musique de film, son rôle et de ses métiers.

Table des matières

Introduction	3
Objectif de l'atelier	3
Pertinence par rapport au programme scolaire et au dispositif <i>Collège et Cinéma</i>	3
Déroulement de la journée	4
Matinée : 9h30 – 12h00	4
Après-Midi : Atelier de Composition, 13h30 – 16h30	6
Méthodologie et Approche Pédagogique	7
Techniques d'enseignement	7
Interaction avec les élèves	7
Utilisation des ressources audiovisuelles	7
Logistique et Besoins Matériels	7
Équipements requis	7
Dispositions spatiales	7
Evaluation et Retours	8
Méthodes d'évaluation de l'atelier	8
Collecte de feedback	8
Conclusion	8
Annexes	9
Travaux pédagogiques récents et à venir	9
Chopin, une Vie d'Exil	9
Master Class et ciné-concert au Conservatoire de Perpignan	9
Conférence : Les métiers de compositeur	10
L'IA dans l'Industrie Musicale : Créativité, Collaboration et Controverse.	10
Questionnaire de Feedback	11
Questions probablement posées par les élèves	12
Présentation de l'intervenant	13

Introduction

Objectif de l'atelier

L'objectif de cet atelier, *Accords à l'écran, musique et cinéma pour les collégiens*, est de sensibiliser les collégiens à la musique de film et à son rôle essentiel dans le storytelling cinématographique. En combinant l'analyse de films clés du programme scolaire avec des activités de composition musicale, l'atelier vise à développer chez les élèves une compréhension approfondie de la relation entre la musique, l'émotion et le récit, tout en stimulant leur créativité artistique.

Pertinence par rapport au programme scolaire et au dispositif *Collège et Cinéma*

Cet atelier, conçu pour s'intégrer harmonieusement dans le cadre du dispositif "Collège et Cinéma", met l'accent sur la complémentarité entre l'enseignement scolaire et la compréhension approfondie de la musique de film. En choisissant des films tels que *Nausicaä de la Vallée du Vent*, *Swagger*, *Mon Oncle*, et d'autres œuvres significatives étudiées dans les programmes scolaires, l'atelier crée un pont entre les connaissances cinématographiques théoriques des élèves et l'aspect pratique et créatif de la composition musicale.

La sélection de ces films, qui couvre un éventail de genres et d'époques, offre aux élèves une occasion unique de voir comment la musique influence le récit, la tension, et l'émotion dans divers contextes cinématographiques. Par exemple, en analysant la musique écologique et aventureuse de *Nausicaä de la Vallée du Vent* et en la comparant avec l'approche urbaine et contemporaine de *Swagger*, les élèves peuvent explorer comment différents styles musicaux servent le thème et le ton de chaque film.

De plus, l'atelier encourage les élèves à réfléchir de manière critique sur le rôle de la musique dans le cinéma et à développer leur propre sensibilité artistique. Cette approche pratique, combinée avec leur familiarité préalable avec les films étudiés, rend l'apprentissage plus engageant et significatif.

Enfin, l'atelier s'appuie sur les objectifs du dispositif *Collège et Cinéma*, qui vise à enrichir la culture cinématographique des jeunes. En leur permettant de comprendre et de participer activement à la création musicale, l'atelier ne se contente pas de compléter leur éducation cinématographique, mais les inspire également à devenir des spectateurs plus avertis et peut-être même des créateurs de demain dans le domaine du cinéma.

Déroulement de la journée

Matinée : 9h30 – 12h00

Introduction et Présentation (15 minutes)

- Présentation personnelle
 - Courte biographie et parcours professionnel
 - Collaborations importantes (Desplat, Vangelis)
 - Films notoires
- Introduction au métier de compositeur et d'arrangeur pour le cinéma
 - Différence entre composition, arrangement et orchestration
 - Ecoute d'exemples dans les domaines du cinéma, voire de la variété symphonique

Le Travail de Compositeur et d'Arrangeur (30 minutes)

- Explication des rôles et responsabilités d'un compositeur et d'un arrangeur dans le domaine du cinéma.
- Discussion sur l'importance de la musique dans le cinéma et son impact émotionnel et narratif.
 - Exemple sur une même scène avec différentes propositions musicales
 - Avec ou sans musique
 - Récurrence thématique

Chronologie de la Composition d'une Musique de Film (45 minutes)

Cette partie prendra deux exemples concrets (*Jumble Up*, *A l'Amiable*), afin de pouvoir illustrer toutes les étapes de la production musicale, du papier à l'écran.

- Travail avant les images
 - Lecture du scénario
 - Proposition d'une couleur musicale (choix du style, des instruments)
 - Spotting (choix des passages à mettre en musique, évaluation du temps total)
 - (Devis provisoire et dossier de production)
- A réception des images
 - Nouveau spotting et cue sheet
 - Composition sur séquenceur
 - Echanges avec l'équipe à partir des maquettes
 - Réalisation des partitions (orchestration et copie)
 - Enregistrement
 - Mixage et mastering

Pause (15 minutes)

Analyse des Films du Programme Scolaire (45 minutes)

- Sélection de passages de films étudiés par les élèves (*Nausicaä de la Vallée du Vent*, *Mon Oncle*, *Swagger*).

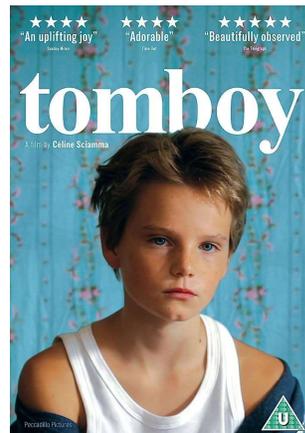

- Recontextualisation de ces extraits, et discussion sur le film, sa narration.
- Discussion approfondie sur le rôle de la musique dans ces extraits
 - Quel choix de style musical ? Quel lien avec le récit ?
 - Quelle ambiance est créée ? Comment soutient-elle le récit ?
 - Quel personnage suivons-nous ?
 - Comment la musique influence-t-elle la perception du spectateur ?

Discussion et Questions (30 minutes)

- Temps dédié aux questions des élèves (voir en annexe)
- Discussion ouverte pour approfondir certains points ou clarifier des doutes.
- Si un piano acoustique est disponible, je jouerai un medley de *Nausicaä*

Pour les classes de 4e et 3e, nous suivrons le même programme, en approfondissant les notions, et en nous basant sur les films étudiés (*Premier Contact*, *Le Ciel est à vous*, *Tomboy*).

Après-Midi : Atelier de Composition, 13h30 – 16h30

Introduction à Logic Audio et Présentation des Instruments (30 minutes)

- Présentation rapide de Logic Audio et de ses fonctionnalités.
- Démonstration d'un template avec tous les instruments préparés.

- Écoute et reconnaissance des instruments
 - Instruments de l'orchestre (vus en 6e)
 - Instruments traditionnels, amplifiés, électroniques

Sélection et Analyse de la Scène de Film (20 minutes)

- Présentation d'un extrait d'un film récent et populaire sans sa musique, mais avec les dialogues et bruitages (je dispose d'une bonne cinquantaine d'extraits venant de UCLA, à destination pédagogique)
- Discussion sur la scène, sa narration, et le rôle potentiel de la musique.

Expérimentation avec des Musiques Existantes (25 minutes)

- Application de différentes musiques sur la scène pour explorer leur impact.
- Analyse de la façon dont la musique change la perception de la scène.

Pause (15 minutes)

Brainstorming et Première Composition (30 minutes)

- Discussion collective pour choisir le style et les thèmes musicaux.
- Premiers essais de composition avec la participation des élèves.
- Encouragement des élèves ayant des bases musicales à s'essayer.

Composition Finale de la Scène (60 minutes)

- Finalisation de la composition de la musique pour la scène.
- Encouragement à la participation active des élèves dans le processus créatif.
- Utilisation de Logic Audio pour assembler et affiner la composition.

Méthodologie et Approche Pédagogique

Techniques d'enseignement

L'atelier adoptera une approche dynamique, combinant théorie et pratique. Les concepts clés de la musique de film seront expliqués à travers des exemples concrets tirés de *Jumble Up* et *A l'Amiable*, dont je dispose de l'intégralité des étapes intermédiaires de la création musicale. Les sessions théoriques alterneront avec des activités pratiques pour renforcer l'apprentissage.

Interaction avec les élèves

L'atelier encouragera activement la participation des élèves. Des sessions de questions-réponses, des discussions de groupe, et des critiques de leurs travaux de composition permettront une interaction riche et un apprentissage collaboratif. Nous essaierons au maximum (tout dépend de l'effectif de la classe) de permettre à chacun des élèves de manipuler le séquenceur. L'objectif est de créer un environnement où les élèves se sentent à l'aise d'exprimer leurs idées et de partager leurs réflexions.

Utilisation des ressources audiovisuelles

Les films étudiés serviront de base pour illustrer les concepts de composition musicale. Des extraits choisis de ces films, ainsi que des exemples de mes travaux, seront utilisés pour démontrer concrètement l'impact de la musique sur la narration et l'émotion. Ces ressources visuelles et sonores joueront un rôle clé pour rendre l'apprentissage plus engageant et concret.

Logistique et Besoins Matériels

Équipements requis

- Un écran compatible HDMI pour la projection des films et des exemples musicaux. Cela permettra une visualisation claire des extraits de films et des démonstrations de composition.
- Une paire d'enceintes de qualité pour assurer une bonne restitution sonore des compositions et des bandes sonores des films. La qualité sonore est essentielle pour apprécier pleinement les nuances de la musique de film.
- Un clavier MIDI, que j'apporterai, est nécessaire pour la démonstration pratique de la composition musicale et pour permettre aux élèves de s'exercer.
- La présence d'un piano acoustique, si disponible sur place, serait idéale pour des démonstrations plus poussées et offrirait une expérience plus riche aux élèves.

Dispositions spatiales

- Un espace de classe suffisamment grand pour accueillir confortablement les élèves et permettre une interaction facile. L'espace doit être organisé de manière à ce que tous les élèves aient une vue dégagée de l'écran et un accès facile au clavier MIDI pour les activités pratiques.
- Une disposition en U ou en demi-cercle serait idéale pour favoriser l'interaction et la participation active.
- Une zone dédiée à l'équipement technique (ordinateur, clavier MIDI, écran, enceintes) pour faciliter les démonstrations et les activités pratiques.

Evaluation et Retours

Méthodes d'évaluation de l'atelier

- **Observation Directe**
Pendant l'atelier, l'engagement et la participation des élèves seront observés pour évaluer leur compréhension et leur intérêt. La façon dont ils interagissent avec le matériel et participent aux discussions fournira des indications précieuses sur l'efficacité de l'atelier.
- **Retours Oraux**
À la fin de chaque session, un moment sera consacré aux retours oraux des élèves. Ces retours permettront de saisir leurs impressions immédiates et de mesurer leur intérêt et leur compréhension des sujets abordés.
- **Travaux Pratiques**
Les compositions créées par les élèves seront utilisées comme un outil d'évaluation pour mesurer leur compréhension pratique des concepts enseignés. La qualité et la créativité de ces travaux refléteront l'efficacité de l'apprentissage.

Collecte de feedback

- **Questionnaire de Feedback**
Un questionnaire sera distribué à la fin de l'atelier pour recueillir les opinions des élèves sur différents aspects, afin d'identifier les points forts et les domaines à améliorer.
- **Discussion avec les Enseignants**
Une discussion post-atelier avec les enseignants fournira un autre niveau de feedback, afin de comprendre l'impact de l'atelier dans le cadre plus large du programme scolaire.
- **Auto-Évaluation**
Encourager les élèves à réfléchir sur leur propre apprentissage et progression pendant l'atelier. Cette auto-évaluation peut être guidée par des questions ou des prompts de réflexion.

Conclusion

L'atelier *Accords à l'écran* offre une opportunité unique pour les collégiens de plonger dans le monde fascinant de la musique de film. En combinant l'analyse approfondie de films étudiés, avec une session pratique de composition, cet atelier enrichit l'expérience éducative des élèves et éveille leur curiosité pour l'art cinématographique et musical.

Les bénéfices de cet atelier sont multiples. Il permet aux élèves de comprendre le rôle crucial de la musique dans la narration cinématographique, de développer une appréciation plus profonde pour les films qu'ils connaissent et étudient, et d'explorer leur propre créativité à travers la composition musicale. En outre, l'atelier renforce les compétences d'écoute critique, encourage l'expression personnelle et la collaboration, et offre une perspective potentielle pour leur attrait de la musique et le cinéma.

En conclusion, cet atelier ne se contente pas de compléter l'éducation cinématographique des élèves dans le cadre du dispositif *Collège et Cinéma*, mais les inspire également à devenir des créateurs et des consommateurs de médias plus avertis et engagés. C'est une invitation à découvrir comment la musique peut transformer notre perception du cinéma et enrichir notre compréhension des histoires que nous voyons sur grand écran.

Annexes

Travaux pédagogiques récents et à venir

Chopin, une Vie d'Exil

Le projet *Chopin, une vie d'exil* a permis d'initier les élèves de primaire (CE2, CM1, CM2) à la musique de Chopin, combinant une session interactive d'une heure dans une école de musique avec une visite de la Collégiale de Crécy-la-Chapelle. Cette approche interdisciplinaire et intergénérationnelle a enrichi l'expérience éducative des élèves, en les connectant avec la musique classique et le patrimoine culturel. La session musicale a été complétée par un récital Chopin, offrant ainsi aux élèves un aperçu complet de la vie et de l'œuvre du compositeur dans un cadre historique et culturel. Ce projet illustre mon engagement à intégrer l'art dans l'éducation pour stimuler la curiosité et la compréhension culturelle des jeunes.

<https://www.crecylachapelle.eu/a-la-une/retour-sur-les-journees-du-patrimoine/>

Master Class et ciné-concert au Conservatoire de Perpignan

Dans le cadre de ma master class au Conservatoire de Perpignan, j'ai eu l'opportunité de guider les élèves de la classe de musique à l'image depuis septembre. Cette expérience a permis aux élèves de se familiariser avec les techniques de composition pour le cinéma, en travaillant sur des extraits de films et des courts métrages. L'objectif était de développer leurs compétences en composition musicale appliquée au cinéma, en stimulant leur créativité et leur sens artistique. Le point culminant de cette master class sera la présentation de leurs compositions, interprétées par les professeurs et les grands élèves du conservatoire, lors de deux ciné-concerts, prévus les 19 et 20 janvier 2024.

En outre, un partenariat avec l'université se concrétise, enrichissant ainsi le cadre académique de cette initiative. Je donnerai le 16 janvier une conférence intitulée *L'IA dans l'Industrie Musicale : Créativité, Collaboration et Controverse*.

<https://www.perpignantourisme.com/agenda/sons-images-2>

Conférence : Les métiers de compositeur

En mars 2024, j'aurai le privilège de présenter, en compagnie de Jean-Pascal Beintus, une conférence intitulée *Le métier de compositeur*, à la Société de musique de la Chaux de Fonds. Cette conférence sera une occasion de partager mes expériences et connaissances dans le domaine de l'arrangement de musique de film pour deux pianos, particulièrement concernant le spectacle *Chaplin Pianissimo*.

Au cours de cette conférence, je présenterai les défis et les subtilités du processus d'arrangement pour deux pianos, en mettant en lumière les aspects techniques et artistiques de ce travail. Je discuterai également de la manière dont cet arrangement contribue à donner une nouvelle dimension à l'œuvre originale, en enrichissant l'expérience auditive et en créant un dialogue entre les deux instruments.

Le public cible de cette conférence sera composé essentiellement de pianistes professionnels et d'élèves avancés des conservatoires de Lausanne, Genève et Neuchâtel. Cette audience spécialisée offrira une opportunité de dialoguer avec des individus qui partagent une compréhension profonde et une passion pour la musique au piano.

En plus de la conférence, le spectacle *Chaplin Pianissimo* sera présenté à deux reprises à Lausanne. Ces représentations seront l'occasion de mettre en pratique les concepts abordés lors de la conférence et de montrer concrètement comment l'arrangement à deux pianos peut transformer et enrichir une œuvre musicale.

<https://musiquecdf.ch>

L'IA dans l'Industrie Musicale : Créativité, Collaboration et Controverse.

Cet atelier s'adresse aux étudiants de master et aborde un sujet d'une importance cruciale dans l'industrie musicale contemporaine : l'impact et le rôle de l'intelligence artificielle (IA). La première phase de ce programme éducatif comprend une conférence de trois heures, qui se tiendra dans les universités de Perpignan et Marne-la-Vallée, et potentiellement à Genève. Cette conférence introduira les étudiants aux diverses applications de l'IA dans le monde de la musique, allant de la création et de la distribution à la révolution des méthodes traditionnelles de marketing et d'analyse de tendances.

Dans un deuxième temps, l'atelier se déploiera en cinq modules de deux heures chacun, permettant aux étudiants de se plonger dans les détails pratiques et théoriques de l'IA dans la musique. Ces sessions se concentreront sur des aspects spécifiques de l'IA, notamment son utilisation dans la création musicale, la collaboration entre artistes humains et systèmes d'IA, et l'impact de l'IA sur la distribution et la recommandation de musique.

De plus, ces modules aborderont les implications éthiques et les controverses liées à l'utilisation de l'IA, telles que les questions de droits d'auteur et d'authenticité. L'objectif est de fournir aux étudiants une compréhension nuancée des défis et des opportunités présentés par l'IA, ainsi que de les préparer à naviguer et à innover dans un paysage musical en constante évolution.

Au travers de cette approche structurée, l'atelier *L'IA dans l'Industrie Musicale : Créativité, Collaboration et Controverse* vise à équiper les étudiants avec les connaissances et les compétences nécessaires pour comprendre et exploiter le potentiel de l'IA dans leurs futures carrières musicales.

Questionnaire de Feedback

1. Votre niveau de classe :
 - 6^e
 - 5^e
 - 4^e
 - 3^e
2. Qu'avez-vous pensé du contenu de l'atelier ?
 - Très intéressant
 - Intéressant
 - Moyennement intéressant
 - Pas intéressant
3. Quel film analysé avez-vous trouvé le plus intéressant ?
 - Nausicaä de la Vallée du Vent
 - Mon Oncle
 - Swagger
 - Premier Contact
 - Autre (Veuillez préciser) : _____
4. Qu'avez-vous appris de nouveau sur la musique de film ? (Réponse libre)
5. Comment évalueriez-vous les activités pratiques de composition musicale ?
 - Très enrichissantes
 - Enrichissantes
 - Moyennement enrichissantes
 - Pas enrichissantes
6. Comment jugez-vous la manière dont l'atelier a été animé ?
 - Très engageante
 - Engageante
 - Moyennement engageante
 - Pas engageante
7. Quel aspect de l'atelier avez-vous le plus apprécié ? (Réponse libre)
8. Y a-t-il des éléments que vous souhaiteriez voir améliorés ou ajoutés dans cet atelier ? (Réponse libre)
9. Recommanderiez-vous cet atelier à d'autres élèves ?
 - Oui
 - Non
 - Peut-être
10. Commentaires supplémentaires : (Réponse libre)

Questions probablement posées par les élèves

Sur le compositeur et son travail :

- Est-ce que vous avez toujours voulu être compositeur de film ?
- Comment avez-vous appris à composer de la musique ?
- Quelle est la partie la plus amusante de votre travail ?
- Avez-vous déjà composé pour un film que je pourrais connaître ?
- Vous composez aussi pour les jeux vidéo ou juste pour les films ?

Sur la création musicale :

- Comment choisissez-vous les instruments pour une scène de film ?
- Est-ce que vous écoutez d'autres musiques de film pour vous inspirer ?
- Comment vous faites quand vous avez un blocage créatif ?
- Avez-vous une musique de film préférée que vous avez composée ?
- C'est quoi la différence entre écrire de la musique pour un film et écrire une chanson normale ?

Sur les aspects techniques et pratiques :

- Combien de temps ça prend pour composer une chanson pour un film ?
- Est-ce que vous travaillez seul ou avec une équipe ?
- Quels sont les logiciels que vous utilisez pour composer ?
- Comment vous faites pour que la musique colle parfaitement aux images ?

Sur la collaboration avec d'autres :

- Quelle est la partie la plus difficile dans le travail avec un réalisateur ?
- Est-ce que vous assistez au tournage des scènes pour lesquelles vous composez ?
- Est-ce que vous rencontrez les acteurs quand vous travaillez sur un film ?
- Avez-vous déjà dû changer complètement une musique parce que quelqu'un ne l'aimait pas ?
- Comment vous faites pour comprendre ce que le réalisateur veut ?

Questions personnalisées et créatives :

- Quel est le projet le plus cool sur lequel vous avez travaillé ?
- Si vous pouviez choisir n'importe quel film dans l'histoire du cinéma pour composer sa musique, lequel ce serait ?
- Qu'est-ce qui vous inspire en dehors du cinéma ?
- Avez-vous des conseils pour quelqu'un qui veut devenir compositeur de film ?

Sur les films du programme scolaire :

- Pourquoi pensez-vous que la musique est si importante dans *Nausicaä* ?
- Dans *Mon Oncle*, comment auriez-vous composé la musique différemment ?
- type de musique mettriez-vous dans un film d'action comme ceux qu'on étudie ?
- Comment la musique peut-elle changer notre façon de voir un personnage ?

Présentation de l'intervenant

Photo : Vincent Facchini

Né en 1982, Sylvain Morizet a débuté le piano à l'âge de 9 ans au Conservatoire de Besançon, où il a obtenu des premiers prix de piano, formation musicale, accompagnement au piano, analyse et musique de chambre. Sa passion l'a mené au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) en 2003, où il a intégré la Formation Supérieure aux Métiers du Son, tout en poursuivant un cursus en écriture musicale. Sa formation s'est enrichie auprès d'Isabelle Duha, dans la classe d'harmonisation et improvisation au piano.

Son parcours musical l'a ensuite guidé vers l'École Normale de Paris Alfred Cortot pour se perfectionner en direction d'orchestre, ainsi qu'au conservatoire de Chelles pour approfondir ses connaissances en jazz.

Depuis 2009, Sylvain s'est imposé comme une figure clé de l'industrie cinématographique, travaillant comme orchestrateur sur plus de cent films, dont la moitié à Hollywood. Sa collaboration avec Jean-Pascal Beintus et Alexandre Desplat lui a permis de contribuer à des titres remarquables, tels que *Valerian* et *La Forme de l'Eau*.

Son talent polyvalent s'étend également à la variété symphonique, où il a arrangé et orchestré pour des artistes de renom tels que Johnny Hallyday, Roberto Alagna, Florent Pagny et Charles Aznavour. En tant que compositeur, Sylvain a signé plusieurs bandes originales de films, travaillant avec diverses formations, allant de l'orchestre symphonique au big band et aux ensembles de percussions. Ses compositions lui ont valu plusieurs récompenses dans divers festivals (prix UCMF 2014 et 2015).

Entre 2013 et 2019, Sylvain a collaboré étroitement avec le légendaire compositeur Vangelis, en tant qu'orchestrateur, arrangeur et directeur musical pour des concerts majeurs : *Beauty and the Beast* (Moscou 2013), *Le Cheval du Roy* (Mascate 2015), *Hope Symphony* (Doha 2016). Cette collaboration a eu un impact significatif sur sa carrière, le motivant à continuer de perpétuer l'œuvre de Vangelis.

Sylvain se produit régulièrement en public, interprétant ses arrangements de musique de film en version de concert pour piano solo, deux pianos, ou piano et orchestre. Il donne également des concerts de grands classiques, avec une affection particulière pour l'œuvre de Chopin.