

Parcours
Auteur
Réalisateur

Parcours
Technicien

La Musique et le Cinéma sont deux secteurs phares en Bretagne composés chacun d'un tissu professionnel dense, éclectique et aux savoir-faire reconnus. Cette formation propose de faciliter la relation de travail entre le compositeur et l'auteur-réalisateur.

Une formation portée par Films en Bretagne, en partenariat avec l'EESAB de Lorient et soutenue par la Région Bretagne.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Faciliter le dialogue entre le réalisateur et le compositeur : définir les bases d'un langage commun, mieux connaître le métier et les contraintes de chacun.
- Connaître les bases de la dramaturgie musicale : ce que peut dire ou faire ressentir la musique, ce qu'elle ne peut pas.
- Connaître la chaîne de production, de l'écriture au mixage.
- Connaître les coûts d'écriture, de fabrication, d'achat de droits.
- Acquérir des outils méthodologies pour mieux travailler ensemble.

PUBLIC

Compositeurs, musiciens, auteurs-réalisateurs.

PRÉ-REQUIS ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- Avoir un projet en cours, à venir, expérience préalable impliquant une collaboration auteurs-réalisateurs / compositeurs,
- Et/ou avoir une expérience significative en tant qu'auteur-réalisateur,
- Et/ou avoir une expérience significative en tant que compositeur.

MODALITÉS

Durée : 5 jours / 35 heures

Dates : du lundi 22 au vendredi 26 janvier 2018

Lieux : EESAB, 1 avenue de Kergroise 56100 Lorient

Horaires : 9h30 - 12h30 | 14h00 - 18h00

Le vendredi 9h30 - 12h30 | 14h00 - 17h00.

Effectif : 8 personnes

Coût pédagogique : 1190€ net de taxes par participant

Prise en charge possible du coût pédagogique,
sous conditions.

LE PROGRAMME

Jour 1 : Bagage théorique

- Préambule : quelques idées reçues sur la musique à l'image.
- Bagage théorique : mieux s'entendre sur le rôle de la musique.
 - Dramaturgie musicale : à travers de nombreux extraits de films, comprendre les rôles possibles de la musique : émotion, narration, illustration, contre-point...
 - Notions de sémiologie de l'image et du son : l'audiovision de Michel Chion. Le in, le off, le hors-champ. Musique diégétique et extra-diégétique.
 - Le vocabulaire pour décrire la musique : les mots savants, les mots simples, musicologie et poésie.
 - « Regarder » la musique pour mieux la comprendre : partition, orchestres, interprètes, logiciel de création.

Jour 2 – Étude de cas, le documentaire *L'or rouge*

- Matin : Visualisation et analyse du rôle de la musique à partir d'une étude de cas : le documentaire *L'or rouge*.
- Après-midi : Aspects artistique et financier, en présence du producteur Jean-François Le Corre.

Jour 3 – Étude de cas : film de fiction. Aspects juridiques.

- Matin : Autres cas
 - Parcours d'une musique originale de fiction : la musique « sous contrôle ».
 - Utilisation de musique d'illustration ou de catalogue.
- Après-midi : aspects juridiques, en présence du délégué général du SNAC (Syndicat national des auteurs et des compositeurs) Emmanuel de Rengervé.
 - Droits d'auteurs et droits voisins.
 - Contrat de commande.
 - Contrat d'édition.
 - Documentation Sacem (cuesheet, fiche technique AV, bulletins de déclaration).

Jour 4 – Méthodologie et outils pratiques

- La note d'intention compositeur-réalisateur.
- Utilisation de musiques temporaires : avantages et inconvénients.
- Importance de la nomenclature ou « versioning ».
- Le « ping-pong » avec les maquettes.
- La méthode des stems.
- Monter l'image sur la musique.
- Monter la musique sur l'image.
- Post-production : règles techniques, échanges avec le monteur son.
- Échanges avec le mixeur.

Jour 5 – Exercice pratique

- L'analyse d'un scénario pour en détacher des idées et des besoins en musique.
- La rédaction de la note commune d'intention réalisateur-compositeur.
- L'établissement du budget correspondant.

Nous invitons les stagiaires à apporter tout le matériel artistique nécessaire à cet exercice pratique.

Bilan de fin de formation avec Films en Bretagne de 16h à 17h.

LES FORMATEURS ET INTERVENANTS

Formateur référent :

Yan VOLSY - Compositeur, ingénieur du son

Après des études en réalisation audiovisuelle, Yan a travaillé sur de nombreuses créations sonores pour le théâtre, la scène et le jeu vidéo. Depuis 2006 il se consacre essentiellement au cinéma d'animation et au documentaire, comme compositeur, monteur son et/ou designer sonore. Sa double compétence en post-production sonore et en musique à l'image lui permet de mêler la création sonore et musicale dans un même geste technique et artistique.

Il dispose d'un studio personnel équipé des standards du genre (Protools HD, écoute Focal 5.1, importante sonothèque,...), dans lequel il est entouré de nombreux instruments et autres objets sonores, mais plus important encore, il peut compter sur de fidèles compagnons bruiteurs, ingénieurs du son, musiciens, qui l'accompagnent régulièrement dans ses projets.

Filmographie sélective :

- *Un Homme est mort*, long-métrage animation d'Olivier Cossu, Les Armateurs/Arte
- *Monuments sacrés d'Asie*, documentaire 90 mn de Véronique Legendre, ZED Productions/Arte
- *En Sortant de l'École* - saisons 2, 3 et 5, collections 13 x 3mn, Tant Mieux Production/France3
- *L'Homme le plus petit du Monde*, série 52 x 1 mn de Juan Pablo Zaramella, Films de l'Arlequin/France 4
- *La Cabane à Histoires* - saison 1&2, série mixte 26 x 7mn de Célia Rivière, Dandeloo/Canal+
- *Pierdel*, documentaire 52 mn de Nathalie Marcault, Alter Ego/Bip TV
- *Or Rouge*, documentaire 60 mn de Philippe Baron, Vivement Lundi/France2
- *Marie Curie au delà du Mythe*, documentaire 52 mn de Michel Villermet, Films d'un Jour/Arte
- *Evian 1938 la Conférence de la Peur*, documentaire 60 mn de Michel Villermet, Arturo Mio/France 3

Philippe BARON - Réalisateur

A collaboré de nombreuses fois avec Yan Volsy, qui a notamment composé la musique de 5 de ses films.

Philippe Baron réalise depuis une vingtaine d'années des documentaires pour France Télévisions et Arte. Ses films dressent des portraits sensibles de personnages en marge où hors-norme, en partageant leurs vies pendant de longs mois. Vie de SDF dans *Les habitants du tunnel* (1996), d'un couple homo en quête de paternité dans *Deux papas à Manhattan* (2006) où d'une transsexuelle dans *Andréa née à 35 ans* (2001).

Baron aime aussi filmer au coin de sa rue, en abordant des enjeux d'urbanisme au plus près de chez lui à Paris dans *Babelville* (primé au Cinéma du Réel en 1993) ou en Bretagne dans *Rue des Mésanges* (2002). C'est encore le quotidien d'une rue qu'il filme en 1994, mais dans les conditions exceptionnelles d'une ville assiégée en participant à l'expérience collective de *Chaque jour pour Sarajevo* (primé à Locarno en 1995).

Historien de formation, il s'est également essayé au genre du documentaire historique avec des films remarquables comme *Première Passion* (Focal Award à Londres en 2011), *Un village sans dimanche* (Étoile de la Scam 2013) ou *L'or rouge* (mention spéciale aux Rencontres Historiques de Blois en 2015). Son dernier documentaire *Queffélec, l'océan, les mots* est un voyage maritime en compagnie de l'écrivain Yann Queffelec.

LES FORMATEURS ET INTERVENANTS

Jean-François LE CORRE - Producteur à Vivement Lundi !

Il étudie l'économie à Brest (DEUG) et la communication à Rennes (Maîtrise). Entre 1990 et 1992, il travaille comme attaché de presse pour plusieurs manifestations et notamment le Forum Cartoon 1991 et le Festival de cinéma de Douarnenez.

À partir de 1992, il est directeur de production sur une dizaine de films courts, clips et documentaires pour la société Lazennec Bretagne. Il commence à produire des documentaires et des courts métrages d'animation en 1994. C'est au sein de Lazennec Bretagne qu'il rencontre Laurent Gorgiard qui l'initie au cinéma d'animation.

En avril 1998, il crée la SARL de production audiovisuelle Vivement Lundi !. La même année, *L'Homme aux Bras Ballants* de Laurent Gorgiard reçoit le Prix spécial du jury au Festival d'Annecy. Au sein de Vivement Lundi !, il a produit plus de 80 documentaires, films courts et séries d'animation. Depuis 19 ans, les films et séries d'animation produits par la société se sont distingués par des sélections et des distinctions dans les plus grands festivals internationaux (Semaine de la Critique, FIFA Annecy, Clermont-Ferrand, Ottawa, Sundance, Locarno...). En 2011, Vivement Lundi ! a reçu le Prix Procirep du producteur de télévision dans la catégorie Animation. En 2014, Jean-François Le Corre a co-écrit avec Agnès Lecreux la bible littéraire et a dirigé l'écriture de la série en stop motion *Dimitri* (Prix de la série TV au Festival d'Ottawa 2014 et au festival Cyber Sousa de Xiamen 2015). En 2015, Vivement Lundi ! reçoit le Cartoon Tribute du producteur européen. L'année suivante, la société est nommée aux César avec le court métrage d'animation *Sous tes doigts*, et reçoit le Prix UniFrance du meilleur exportateur français de courts métrages

Jean-François Le Corre est également auteur de documentaires et de séries d'animation et, à ce titre, sociétaire de la SACD et de la SCAM.

Emmanuel de Rengervé - délégué général du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC), en fonction depuis 1987.

Docteur en droit, Emmanuel de Rengervé participe, en tant que délégué général du SNAC, à différents travaux concernant les aspects juridiques du monde des auteurs et/ou compositeurs, ainsi qu'à l'examen des questions fiscales ou sociales touchant au statut des auteurs.

Il assure les consultations juridiques aux auteurs et/ou compositeurs et le suivi des dossiers contentieux dans lesquels le SNAC est intervenant.

Il discute et négocie avec les interlocuteurs des auteurs dans les différents domaines d'actions du SNAC (musique, livres, audiovisuel, théâtre, chorégraphie).

Il siège, au titre du SNAC, dans de nombreuses commissions et instances, dont entre autres : Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), Bureau de liaison des organisations du cinéma (BLOC), sécurité sociale des artistes auteurs (Agessa), Fonds de formation professionnelle des artistes auteurs (AFDAS), Association de soutien aux théâtres privés ASTP, Centre national des Variétés (CNV), Fonds pour la création musicale (FCM), Tous pour la musique (TPLM), Coordination française pour la diversité culturelle, Conseil permanent des écrivains (CPE), Commission de licences IdF des entrepreneurs de spectacles...

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et étude de cas pratiques.

Expérimentation tout au long de la formation par un travail individuel et en sous-groupes.

MODALITES D'ÉVALUATION

Évaluation collective par les participants tout au long de la formation.

Suivi personnalisé en continu de chaque stagiaire par les formateurs.

Bilan en fin de formation avec Films en Bretagne.

MOYENS TECHNIQUES

Salle équipée d'un vidéoprojecteur et d'une diffusion stéréo.

CANDIDATURES ET SÉLECTIONS

L'admission à la formation se fait dans la limite des places disponibles, après étude des dossiers de candidature par Films en Bretagne. Il est entendu ici que les stagiaires devront s'engager par écrit avant l'entrée en stage à suivre l'intégralité de la formation.

DOSSIER DE CANDIDATURE :

- CV

- Lettre de motivation

À envoyer par mail à **Léonie Barré, chargée de formation pour Films en Bretagne**

formation@filmsenbretagne.org

09 81 92 72 78 - 06 58 95 84 52

Les candidats sélectionnés seront avertis dans la semaine suivant la date limite de dépôt des dossiers.

**DATE LIMITE D'ENVOI
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE**

Vendredi 8 décembre 2017

COMMENT FINANCER MA FORMATION ?

JE SUIS DEMANDEUR D'EMPLOI

Pôle Emploi peut vous accompagner dans certains cas. Nous vous invitons à prendre contact avec nous afin de vous orienter.

Région Bretagne - ATE régionale

Un quota de places est accessible aux demandeurs d'emploi résidant en Bretagne et disposant d'une expérience professionnelle en lien avec le stage proposé mais ne pouvant temporairement pas – ou plus – justifier de droits ouverts à la formation.

Après examen de leur candidature et sélection de leur dossier, ces personnes bénéficieront de la prise en charge du coût des frais pédagogiques correspondant au stage choisi.

JE SUIS SALARIÉ DU SECTEUR AUDIOVISUEL OU INTERMITTENT

Vous êtes intermittent ou salarié des secteurs audiovisuel, spectacle vivant, journalisme ?

L'AFDAS est votre organisme paritaire collecteur agréé par l'État pour collecter les contributions formation des employeurs de la culture, de la communication, des médias et des loisirs. Ces contributions sont utilisées pour financer des actions de formation et de professionnalisation.

Vous trouverez sur le site de l'Afdas les informations utiles sur les modes de prise en charge et le calcul de vos droits à la formation : <http://www.afdas.com>

Vous pouvez également prendre contact avec la délégation Ouest pour faire étudier votre cas :

Afdas – Délégation Ouest

(Bretagne, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie)

227, rue de Châteaugiron – 35000 Rennes

Tél : 02 23 21 12 60

JE SUIS CHEF D'ENTREPRISE NON SALARIÉ

AGEFICE

Si vous cotisez au RSI (Régime Social des Indépendants), votre formation peut être prise en charge par l'Agefice. Tous les renseignements sur : <http://www.agefice.fr>

JE SUIS EN SITUATION DE HANDICAP

AGEFIPH

Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
<https://www.agefiph.fr/>

JE SUIS TRAVAILLEUR INDÉPENDANT OU PROFESSION LIBÉRALE

FIFPL

Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux
<http://www.fifpl.fr>

JE SUIS BÉNÉFICIAIRE DU RSA

Votre Centre Communal ou Départemental d'Action Social (CCAS ou CDAS) peut vous renseigner.

En cas d'empêchement de la part d'un intervenant, Films en Bretagne se réserve la possibilité de reporter, d'annuler la formation, ou de faire intervenir un autre formateur que celui annoncé initialement. En cas d'inscriptions insuffisantes, Films en Bretagne se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler la formation, en tenant les participants informés de la décision au plus tard quatre jours avant le début du stage. En cas d'annulation, tout règlement versé correspondant à l'inscription sera entièrement restitué.