

MUSIQUE À L'ÉCRAN

Ateliers artistiques et interactifs à destination des collégiens
Découverte de la musique de film, son rôle et ses métiers

Objectif de l'atelier

L'objectif de cet atelier, Musique à l'écran, 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. Il crée un pont entre les connaissances cinématographiques théoriques des élèves et l'aspect pratique et créatif de la composition musicale.

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 de l'intervenant : biographie et parcours professionnel, collaborations importantes (Desplat, Vangelis), films notoires
- Introduction au métier de compositeur et d'arrangeur pour le cinéma

>> Le travail de compositeur et d'arrangeur (30 minutes)

- Explication des rôles et responsabilités d'un compositeur et d'un arrangeur dans le cinéma
- Discussion sur l'importance de la musique dans le cinéma et son impact émotionnel et narratif

>> Chronologie de la composition d'une musique de film (45 minutes)

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

>> Pause (15 minutes)

>> Analyse des films du programme scolaire (45 minutes)

Sélection de passages de films étudiés par les élèves, recontextualisation de ces extraits et discussion approfondie sur le rôle de la musique.

>> Discussion et questions (30 minutes)

>> Possibilité de prestation en live d'un medley de *Nausicaä*

Après-midi : 13h30 – 16h30

>> Introduction au logiciel 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

>> Sélection et analyse de la scène de film (20 minutes)

- Présentation d'un extrait de film sans sa musique, mais avec dialogues et bruitages
- 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

Logistique et besoins matériels

Équipements

- 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, apporté par l'intervenant, 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.

Évaluation 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 témoignages

- **Questionnaire (voir annexe)**
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 témoignage, 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 Musique 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.

Annexe : Questionnaire

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 ? (Réponse libre)

9. Recommanderiez-vous cet atelier à d'autres élèves ?

- Oui
- Non
- Peut-être

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.