

FORMATION PROFESSIONNELLE

« Écrire avec les sons du 'réel' » animée par Stéphane Marin

Du lundi 7 au vendredi 11 avril 2025

« Écrire avec les sons du 'réel' » est une formation envisageant la prise de son de terrain (field recording) comme un art : **la phonographie**. Ce geste compositionnel, où les micros deviennent nos instruments, va nous amener à jouer et improviser avec les timbres, les dynamiques, les rythmes des environnements parcourus.

Inaugurée dans et par le geste microphonique, la composition phonographique devient audiographique de retour au studio. C'est alors au cœur du séquenceur, au moyen d'un détournement des outils de base du montage et du mixage qu'une écriture sonore originale peut alors se déployer aux frontières entre écritures documentaire et musicale.

Il faut bien entendre ici une attitude et une pratique compositionnelle basée uniquement sur les sons recueillis in situ : pas d'ajout de musique, pas de recours à la voix narrative... Qu'elle soit une mise en forme de prises de sons brutes ou bien un travail compositionnel plus charpenté, avec des éditions plus poussées de sons plus sculptés au sein d'un montage plus complexe, l'intention est avant tout ici d'inventorier et d'expérimenter des techniques et des stratégies d'écoute, de captation, et d'écriture mettant en lien, en jeu, en dialogue, le 'réel' et votre projet.

Il s'agira ici, dans un premier temps, au cœur d'une écoute inclusive des sonorités urbaines et portuaires, de développer une pratique microphonique ouverte, libre, dynamique, audacieuse et inventive. Pour se faire nous accompagnerons les stagiaires à développer leur propre « point d'ouïe », une écoute phoNographique singulière sur le monde à l'instar du « regard », du « point de vue », du de la phoTographe.

Cette formation s'orchestrera sous la forme d'expériences concrètes, de mises en situation de tournages sur le terrain, tout autant que de partage de connaissances, de méthodes, de tours de main, pour écrire avec les sons environnementaux.

Objectifs

A l'issue de la formation, les participant.es seront capables de :

- Développer une écoute consciente in situ avec ou sans microphones en vue de composer son écoute ;
- Maîtriser différentes techniques et contextes de prises de son de terrain ;
- Prendre position vis à vis d'un espace/objet sonore afin de développer des stratégies d'écoute, d'enregistrement puis de composition : construire son propre point d'ouïe, phonographier ;

- Recourir à l'usage de différentes modalités d'écritures sonores à partir de la pratique du field recording.

Public

La formation s'adresse à des personnes qui ont déjà une expérience de base dans la prise de son et le montage, dans le but de les faire entrer dans une démarche d'écoute approfondie et de leur permettre de questionner, d'exercer et d'expérimenter leurs pratiques d'enregistrement et d'écriture sonore plus avant.

Pré-requis

Avoir une pratique de base dans la prise de son et le montage audio.

Déroulé de la formation

A-Écrire avec les microphones : la PhoNographie

- **Jour 1 : ÉCOUTER / MONITORER**

Matin : ÉCOUTER

- Accueil des participant-es
- Typologie des écoutes.
- Exercer son écoute grâce à plusieurs techniques afin de se rendre plus présent à l'écoute.
- Expérimenter plusieurs postures ou dynamiques d'écoute(s) afin de pouvoir projeter cet angle d'écoute ensuite dans l'utilisation des microphones.
- Ausculter un objet, un espace sonore à oreille nue.

Après-midi : MONITORER

- Monitorer : une méthode active de repérage in situ et une rencontre avec l'environnement sonore.
- Avant d'enregistrer, apprendre à ausculter (à l'aide de l'écoute amplifiée) un objet, un espace sonore, afin d'y déceler sa musicalité (rythme, timbre, mélodie), sa dramaturgie (tension, relâchement, narrativité) propre.
- Quels microphones pour quelles écoutes ? Écouter les micros / Écouter avec les micros

- **Jour 2 : ENREGISTRER**

- Se familiariser avec l'environnement technique de la prise de son ;
- Aborder la plupart des techniques de prise de son « conventionnelles » : mono-, et stéréophoniques (ORTF - NOS - AB - BINAURAL...) ;
- Expérimentation des différentes techniques microphoniques dans des usages conventionnels ou détournés ;
- Prendre en compte les caractéristiques des microphones (sensibilité, directivité, couleur, bruit propre, encombrement, prix...) dans le choix de leur usage spécifique *in situ* ;
- Découvrir les micros non aériens (hydrophones, micros-contacts, bobines à champs magnétiques, capteurs d'ultrasons, géophones...) ;
- Prises de sons statiques et dynamiques ;
- Techniques de placements ;
- Se confronter à différents contextes et milieux afin d'expérimenter les différentes contraintes rencontrées in situ.

- **Jour 3 : PHONOGRAPHER / ÉDITER**

- Écouter *pour* enregistrer / Composer son enregistrement / Enregistrer *pour* composer ;
- Aborder concrètement, puis esthétiquement, un espace sonore pour y construire son propre "point d'ouïe" (considéré ici comme le "point de vue" de l'écoute) ;
- Faire des choix, avoir un parti pris (fil d'Ariane) : affiner son point d'ouïe ;
- Apprendre à enregistrer ce que l'on désire des sons (leurs caractéristiques, leur musicalité, leur environnement d'éclosion) en mettant en œuvre une solution technique d'enregistrement adéquate (choix de l'équipement, placement, présence/absence du recordist) liée à une stratégie élaborée de partage de l'écoute (enregistrement, composition, restitution) ;
- Enregistrer / composer, pour quoi ? pour qui ? pour où ?
- Les micros et les enregistreurs : des instruments (pas) comme les autres...
- Stratégies d'enregistrement in situ. : mettre en place un plan de tournage, un synopsis ;
- Appuyer sur "rec" comme un début, une suite et/ou une fin à l'acte de composition ;
- Mixer in situ : réagir / improviser avec le réel : l'acte de composition instantanée ;
- Prise en main du logiciel Ocean Audio et introduction au logiciel Isotope RX pour l'édition des sons ;
- Stratégies et méthodologie de dérushage et d'archivage

B-Écrire avec le séquenceur : l'Audiographie

- **Jour 4 : MONTAGE / MIXAGE CRÉATIF**

Matin : MONTAGE / MIXAGE (BASES)

- Se familiariser avec l'environnement technique du banc de montage / mixage ;
- Tour d'horizon d'un logiciel de montage / mixage et de ses différents outils ;
- Prise en main du logiciel à travers un exercice concret de montage effectué à partir des sons récoltés au préalable ;

Après-midi : MONTAGE / MIXAGE CRÉATIF : AUDIOGRAPHIE (BASES)

- Apprendre à développer une écoute critique (et discriminante) de ses propres enregistrements ;
- Composer avec les sons récoltés ;
- Composer avec (et au-delà) du document(aire) ;
- Aborder les notions de rythme, plan sonore, cadres d'écoutes, perspective, espaces sonores...
- Comment écrire une dramaturgie exclusivement sonore : tension - suspens - relâchement - climax... Narration ou pas (évocation - abstraction) ?
- Exercice pratique : composer une courte pièce à partir des sons récoltés au préalable.

- **Jour 5 :**

- Poursuite du programme du jour précédent ;
- Inventaire et analyse détaillée des techniques d'écritures de la pièce « tres fronteras » de Stéphane Marin;
- Finalisation des pièces + diffusion collective.
- Synthèse de la formation.

Modalités pédagogiques

Cette formation alterne méthodes démonstratives, interrogatives, actives et co-actives basée sur l'apport de contenus théoriques, l'exposé participatif, l'analyse de pratiques individuelles et collectives et la mise en situation (exercices pratiques seul.e et/ou à plusieurs).

Modalités d'évaluation

Des auto-évaluations de positionnement seront réalisées en amont, afin de permettre au stagiaire d'explicitier sa situation professionnelle, ses acquis et ses attentes, et à l'issue de la formation, afin de témoigner des compétences acquises et de sa progression en relation à son parcours de formation et ses objectifs professionnels.

Une attestation individuelle de fin de formation, rappelant les compétences visées, est remise à chaque participant assidu. Un questionnaire d'évaluation qualitative du stage est rempli par chaque participant en fin de formation et analysé par l'équipe pédagogique.

Moyens techniques

Salle de formation équipée d'un vidéoprojecteur et d'enceintes. Espaces de travail individuels. Les stagiaires seront invité.e.s à se munir de leurs ordinateurs portables personnels ainsi que d'un casque d'écoute de bonne qualité et d'un enregistreur s'ils en ont un.

Effectif, durée, coût pédagogique, dates et lieu

Effectif limité à 10 personnes maximum – 5 jours (35 heures)

Tarif pour les professionnels ayant une prise en charge OPCO ou employeur (sauf CPF) : **2 100 € nets de taxes**

Tarif pour les indépendants (dont auto-entrepreneurs) : **875 € nets de taxes**

Tarif pour les individuels : **595 € nets de taxes**

Dates : **Du lundi 7 au vendredi 11 avril 2025**

Lieu : **Atelier Canopé 29 – 45, rue de l'Elorn – 29200 Brest**

Horaires : **9h à 17h30**

Délai d'accès à la formation

Inscriptions ouvertes du 12 novembre 2024 au 14 février 2025.

En fonction du nombre d'inscriptions reçues, nous pourrions être amenés à ouvrir une liste d'attente. La priorité sera donnée aux personnes bénéficiant d'un financement professionnel (OPCO ou employeur).

Déficit sensoriel ou moteur, accessibilité

L'établissement qui accueille la formation, dispose d'un parking véhicules pour les visiteurs, incluant des places "Handicapés" matérialisées au sol. Salle de formation, toilettes, espaces de circulation, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tous ces points ont fait l'objet d'une visite préalable par la chargée de la formation professionnelle. Notre organisme de formation est doté d'une interlocutrice handicap (contact : formation@longueur-ondes.fr) qui peut étudier avec vous les différents aménagements de votre projet de formation.

Suivi de la formation

Un questionnaire de suivi accompagne cette démarche dans les 2 mois qui suivent l'action de formation (envoi et retour par mail).

Documents contractuels

Toutes les actions de formation dispensées par Longueur d'ondes font l'objet d'une convention ou d'un contrat de formation. Ces documents accompagnés du règlement intérieur, de l'attestation d'informations préalables à l'inscription, de la fiche descriptive d'action de formation, complètent le devis détaillé et complet.

Intervenant – Stéphane Marin

A la frontière entre l'écoute du paysage et la composition « in situ », dans la porosité proposée par une œuvre qui se frotte au réel, acteur du développement de l'art sonore en espaces libres, compositeur de pièces électroacoustiques multiphoniques en espace public, **Stéphane Marin** s'investit depuis 2002 dans des aventures artistiques in situ qui partent à la rencontre d'espaces atypiques non dédiés à la représentation, pour y inviter les publics les plus variés.

Évoluant de collaborations protéiformes en projets solos, partagés dans l'Hexagone puis représentés à l'international : Singapour, Medellín, Mexico, Suwon, Beyrouth, Bucarest, Poznan, Grätz, Valladolid, Kilfinane, Manchester, Bruxelles..., Stéphane Marin créé en 2008 Espaces Sonores, une compagnie dédiée à la création sonore contextuelle et aux arts de l'écoute.

Son désir d'espaces et sa pratique du sonore le poussent aussi bien à imaginer des dispositifs et des expériences qui prennent la forme de parcours ou de siestes sonores, de marches d'écoutes « à oreilles nues » ou « augmentées », de yoga des oreilles, ou bien encore, d'installations sonores performatives.

Pour toute information complémentaire, contactez :
Carole Tourde – Chargée de formation professionnelle
formation@longueur-ondes.fr – 02 98 49 00 15