

REFERENTIELS DE CERTIFICATION

Certification "Composer de la Musique à l'Image" - RS 7071

Les compétences sont évaluées au moyen de :

1- un dossier comportant :

Fichiers Texte :

- son CV de compositeur,
- sa biographie,
- un catalogue à jour de références cinématographiques dans toutes les catégories de scènes courantes : (à minima)
scènes d'horreur, scène de poursuite, scènes d'action, scène de suspense, scène de mystère, scène d'amour, scène d'émotion, carte postale, ...
- une description de ses méthodes et attitudes pour développer un réseau et une présentation de sa routine pour l'entretenir,
- une liste commentée des évolutions techniques et technologiques, notamment des avancées de l'IA dans l'univers de la musique.

Support de communication vidéo et audio sur Internet : site, Facebook, LinkedIn, ...

Servant à sa communication, à permettre que ses compositions soient entendues et que ses expériences soient référencées.

Fichiers son et image :

Des fichiers à produire dans 6 catégories, couvrant un panel technique important (2 fichiers minimum par catégorie), soit 15 fichiers minimum au total.

Catégories :

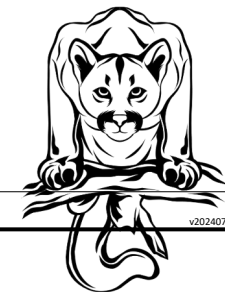
- musiques ethniques,
- thème impactant et mémorisable,
- musiques à sonorités orchestrales
- musique dans le style d'un compositeur de référence
- une chanson composée pour l'image (maquette musique + voix)
- une scène de film avec des variations de style différent (5 variations dont 2 au moins générées à l'aide de l'IA)

2- un oral en trois temps :

- Partie 1, questions sur les compositions musicales et fichiers textes du dossier, et les choix artistiques et techniques
- Partie 2, d'un jeu de rôle
- Partie 3, échanges autour de questions juridiques et réglementaires et la structuration du secteur. Dans un souci d'équité, les questions sont les mêmes quel que soit le candidat.

3- un exercice qui consiste en :

- la modification d'une composition déposée dans le dossier selon des objectifs donnés par le jury, à rendre dans un délai imparti (2 à 5 jours)

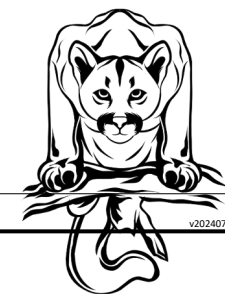
REFERENTIELS DE CERTIFICATION

Certification "Composer de la Musique à l'Image" - RS 7071

Rappel du Contexte :

La musique à l'image désigne l'ensemble des compositions musicales créées spécifiquement pour accompagner des œuvres audiovisuelles telles que les films, les séries télévisées, les documentaires, les animés, les publicités, les jeux vidéo, et autres productions multimédias. Elle joue un rôle crucial dans la narration et l'émotion véhiculée par l'image, en renforçant l'impact visuel et en contribuant à l'immersion du spectateur. Ainsi donc, la musique à l'image recouvre un champ d'application bien plus vaste que la musique de film.

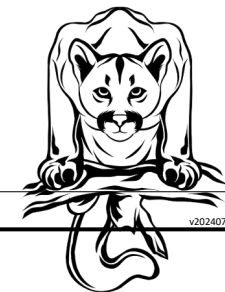
Cependant, les compétences mises en œuvre pour composer une musique accompagnant des images restent les mêmes quel que soit le support.

REFERENTIELS DE CERTIFICATION

Certification "Composer de la Musique à l'Image" - RS 7071

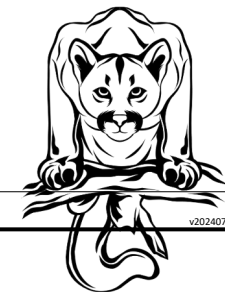
COMPETENCES	MODALITES D'ÉVALUATION	CRITERES
Composer des musiques dans des styles diversifiés, y compris dans le cadre d'une chanson , en combinant ses connaissances, des styles musicaux, des sons produits par les instruments, en utilisant la diversité de ses références cinématographiques et en utilisant un outil numérique adéquat pour répondre aux attentes spécifiques (artistiques et techniques) de la production.	Fichiers son et image : (voir Composition du Dossier ci-dessus)	● Le candidat change de style à la demande pour s'adapter au projet ● Le candidat propose des thèmes impactants et faciles à mémoriser : utilisant à minima la symétrie et le jeu des phrases musicales ouvertes et fermées. ● Le candidat sait s'approprier le style d'un autre compositeur
Orchestrer un thème musical selon différentes contraintes de taille ou de spécificité d'orchestre, en utilisant ou non l'IA, pour l'adapter à l'histoire, à l'environnement, au positionnement dans le "scénario", mais aussi à la diversité des publics, valides ou en situation de handicap.	Fichiers son et image : (voir Composition du Dossier ci-dessus) Fichiers texte : (voir Composition du Dossier ci-dessus) Le candidat doit produire un catalogue à jour de références cinématographiques dans toutes les catégories de scènes courantes.	● L'application utilisant l'IA est correctement paramétrée pour que les demandes génèrent des variations adaptées à l'image. ● Les musiques ont une sonorité orchestrale adaptée aux intentions et émotions sous-tendues par l'image. ● Il explique les impacts de la prise en compte de l'adaptation aux spécificités mentionnées. ● Les références citées comportent des films récents (moins de 5 ans) pour chaque catégorie. ● Le candidat justifie la pertinence de ses choix d'un point de vue des techniques musicales.
Mettre en place une veille sur toutes les utilisations d'IA appliquées à la musique pour produire des variations diversifiées en un temps réduit.	Fichiers texte : Dans le cadre de sa veille, le candidat doit produire une liste des évolutions techniques et technologiques, notamment des avancées de l'IA dans l'univers de la musique.	● Le candidat propose une liste des dernières actualités dans l'utilisation de l'IA. ● Le candidat indique en quoi il les utilise ou peut les utiliser dans sa pratique. ● Le candidat montre à travers un retour réflexif sur sa pratique qu'il s'est approprié les nouvelles possibilités offertes par l'IA.

REFERENTIELS DE CERTIFICATION

Certification "Composer de la Musique à l'Image" - RS 7071

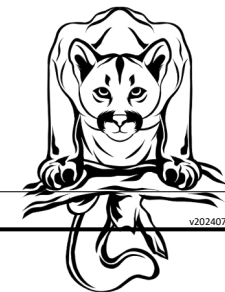
COMPETENCES	MODALITES D'ÉVALUATION	CRITERES
Finaliser sa musique en la fusionnant avec l'image et en respectant les cinq critères fondamentaux constitués par le type de film, le tempo, la quantité d'informations, les intentions et goûts musicaux du réalisateur, pour appuyer ses intentions de réalisation et transformer l'expérience visuelle.	Oral. Partie 1. À partir d'un des films analysés durant la formation (ou d'un film "connu" de son choix), le candidat choisi d'exposer au jury les différentes parties du film, le climax, ... l'évolution du héros au travers du film. Fichiers son et image : (voir Composition du Dossier ci-dessus)	● Le candidat comprend le scénario du film, son articulation et les scènes qui le composent. Il les analyse et en dégage les intentions et les enjeux. ● Les musiques fusionnent avec le tempo de l'image et du montage. ● Les musiques respectent la quantité d'information apportées par l'image, le contexte, l'intention et l'action. ● La musique respecte le ressenti subjectif du réalisateur et exécute ses intentions. ● Les variantes proposées par le candidat respectent les critères ci-dessus.
Prendre en considération les éléments juridiques, réglementaires ou budgétaires pour gérer avec le réalisateur ou le producteur les demandes et contraintes se situant hors du champ musical.	Partie 2. Jeu de rôle avec un réalisateur (2) Réalisateur : sur la compréhension de demandes qui ne sont pas en termes techniques et musicaux Le candidat doit chercher auprès du réalisateur ce qu'il voudrait comme musique alors que ce n'est pas son métier d'en parler et qu'il n'est pas censé avoir de notion de technique musicale. Ou Jeu de rôle avec producteur (2) Producteur : question sur la négociation budgétaire (défenses des prix)	Jeu de rôle avec un réalisateur : ● Le candidat applique des techniques de négociation. ● Il questionne le réalisateur et obtient les informations nécessaires à l'élaboration de sa composition musicale. ● Il argumente ses choix artistiques et technologiques. ● Il sait traiter les objections. ● Il montre qu'il prend en compte les remarques du réalisateur pour faire évoluer sa proposition. Jeu de rôle avec un producteur : ● Le candidat applique des techniques de négociation. ● Il questionne le producteur et obtient les informations nécessaires à sa proposition. ● Il argumente ses choix artistiques et technologiques pour justifier son prix. ● Il sait traiter les objections ● Il montre qu'il prend en compte les éléments juridiques et réglementaires éventuellement applicables au projet : droits d'auteur, de diffusion, minima syndicaux, ...

REFERENTIELS DE CERTIFICATION

Certification "Composer de la Musique à l'Image" - RS 7071

COMPETENCES	MODALITES D'ÉVALUATION	CRITERES
Produire(1) sa musique en cherchant à obtenir une sonorité et un phrasé réaliste puis en la mixant à l'aide d'un logiciel de MAO pour livrer un produit fini en sortie d'ordinateur, enregistré et mixé, prêt à diffuser.	Fichiers son et image : (voir Composition du Dossier)	● Le candidat possède une bibliothèque de sons capable de simuler des instruments dans tous les styles, y compris ethniques. ● Le fonctionnement d'un logiciel de MAO est acquis. ● Le candidat sait composer en synchronisation avec l'image et sait adapter le tempo et les mesures en conséquence. ● Les musiques ont une sonorité et un phrasé réalistes. ● Les mixages sont équilibrés : l'intensité des instruments est répartie en fonction de l'image et des desiderata du réalisateur. ● Le volume du son de chaque instrument au fil du déroulement reste harmonieux tout au long du morceau. ● Le candidat présente la maquette (musique + voix) d'une chanson dont les paroles peuvent être fournies, reprises ou créées, selon les cas : - la chanson « colle » avec l'image - elle inclut les paroles ● Le candidat présente des musiques diversifiées exposant leur propre spécialisation ou univers musical.
Gagner en productivité en utilisant des logiciels assistés par l'IA pour réduire les coûts et les délais et assurer la diversité de ses créations.	Fichiers son et image : (voir Composition du Dossier)	● Le candidat démontre que l'utilisation de l'IA dans son travail lui a permis de gagner en productivité. ● Le candidat démontre que l'IA lui a permis de proposer plus de versions différentes dans le même délai.
S'approprier les réalités du métier pour définir des tarifs cohérents avec les pratiques du secteur et négocier avec un producteur ou un réalisateur pour obtenir des marchés.	Oral. Partie 2. Jeu de rôle : négociation avec un producteur ou un réalisateur (2)	● Le candidat explique comment il calcule un devis de composition en fonction du type de production. Ses explications sont conformes aux usages - Le résultat final est correct. ● Le candidat démontre qu'il connaît les différents points impactant la négociation d'un devis : délai, montant, ou éléments artistiques selon son interlocuteur. ● Les éléments développés sont pertinents par rapport à la réalité du marché : ils sont en cohérence avec les usages.

REFERENTIELS DE CERTIFICATION

Certification "Composer de la Musique à l'Image" - RS 7071

COMPETENCES	MODALITES D'ÉVALUATION	CRITERES
Adopter les bonnes pratiques en s'inscrivant aux associations professionnelles pertinentes et en maintenant une veille juridique et réglementaire active pour se tenir informé des dernières évolutions et optimiser l'exercice de ses droits.	Oral. Partie 3. Échanges avec le candidat autour de questions juridiques et réglementaires et la structuration du secteur.	● Le candidat, par ses réponses, montre qu'il connaît les aspects juridiques et réglementaires de la profession applicables à son métier. ● Il a envisagé ou mis en place des adhésions à des organismes correspondant à ses orientations professionnelles.
Créer et entretenir son réseau, son image et sa communication grâce à Internet, aux réseaux sociaux et en participant à des événements professionnels pour développer son activité.	Le candidat doit avoir mis en place un support de communication vidéo et audio sur Internet : site, Facebook, LinkedIn, ... Il doit par ailleurs rédiger : - son CV de compositeur et sa biographie - une liste de références de musique pour divers types de scènes. - une description de ses méthodes et attitudes pour développer un réseau et une présentation de sa routine pour l'entretenir	● Le site / support vidéo et audio communique des informations sur la personne, son expérience. Il permet d'écouter les œuvres produites. Il permet d'identifier l'univers du compositeur. ● La biographie permet d'identifier l'univers du compositeur et le cheminement qui lui a permis d'y arriver. ● L'univers qui se dégage de la biographie du candidat est corrélé à l'univers qui transparaît dans sa musique. ● Le candidat possède ses méthodes et attitudes pour développer un réseau et possède sa routine pour l'entretenir.

(1)

Produire est ici utilisé dans le sens spécifique qui lui est dévolu dans l'industrie musicale, c'est-à-dire la préparation pour la livraison finale au client.

(2)

Tirage au sort : En amont de l'évaluation les jurys décident s'il va s'agir d'un réalisateur ou d'un producteur et des questions réglementaires qui vont être posées (sur la partie budget), pour que tous les candidats puissent répondre en ayant les mêmes données de départ.