

PRÉSENTATION DU MASTER 2 PROFESSIONNEL MUSIQUES APPLIQUÉES AUX ARTS VISUELS

Bertrand Merlier, Jean-Marc Serre
Université Lumière Lyon 2
Département Musique & Musicologie / Faculté LESLA
18, quai Claude Bernard
69365 LYON CEDEX 07
Bertrand.Merlier@univ-lyon2.fr jmserre@free.fr

RÉSUMÉ

Cet article présente le master professionnel Musiques Appliquées Aux Arts Visuels, mis en place en 2007 par Bertrand Merlier et Jean-Marc Serre au sein du département Musique & Musicologie de l'université Lumière Lyon 2.

Une brève présentation des objectifs et du cursus est tout d'abord proposée, illustrée par la projection et l'écoute de quelques réalisations d'étudiants. Un bilan positif peut d'ores et déjà être dressé en cette fin de deuxième année d'existence.

Une réflexion sur l'usage de l'informatique musicale dans ce domaine créatif est finalement exposée, faisant en quelque sorte suite à notre intervention-invité des JIM'07 [3].

Mots-clés : pédagogie, création, musique de film ou de vidéos ou de jeux vidéos ou de produits multimédia, habillage sonore, *SoundDesign*, relations son-image, communication par le son, installation sonore.

1. PRÉSENTATION

L'édition 2007 des JIM a été l'occasion de faire un tour d'horizon des diverses formations universitaires ou au sein des conservatoires de musique dans les domaines de l'informatique, des sciences, des technologies appliquées à la musique (et plus généralement à la création artistique). Nous renvoyons le lecteur aux actes de ce colloque[1], ainsi qu'à l'annuaire édité depuis plus de dix années par Thélème Contemporain[2].

En septembre 2007, le département Musique & Musicologie de l'Université Lumière Lyon 2 a mis en place et ouvert **une formation originale et innovante** : le **Master 2 professionnel M.A.A.V.** « Musiques Appliquées Aux Arts Visuels ».

La description qui suit va nous permettre de situer cette formation, de montrer son originalité et sa complémentarité avec les autres offres du marché.

Le MAAAV est une **formation en création et conception musicale et sonore** à destination des arts visuels. Au-delà des musiques de film ou des musiques de scène, l'essor considérable des technologies numériques et du multimédia au sein de notre société est en train de faire émerger de nouveaux besoins tels que : la signalétique par le son, l'habillage sonore de sites web ou de lieux publics, la muséographie, la création musicale pour des produits audiovisuels ou multimédia (souvent en ligne), pour des jeux vidéos, pour de la communication d'entreprise, pour des émissions sur les webTV... **Donc, de nouveaux métiers, réclamant une parfaite maîtrise du musical, du sonore et des relations son-image !**

Ce cursus diplômant est ouvert aux étudiants en formation initiale (généralement issus d'un master 1 en musique), mais aussi aux adultes issus du monde professionnel (par le biais de la VAPP : Validation des Acquis Professionnels et Personnels). En 2008, quatre adultes ont été admis au titre de la VAPP dont trois pris en charge par l'ANPE ou l'AFDAS.

2. CONTENUS DU CURSUS DE FORMATION

La formation se répartit sur 2 semestres. L'enseignement du semestre 1 comporte trois modules :

- écriture instrumentale (Jean-Marc Serre),
- écriture sonore ou électroacoustique (*SoundDesign*, en anglais) (Bertrand Merlier)
- culture générale, du point de vue esthétique ou technologique. Des cours sur l'ensemble des arts visuels (histoire et esthétiques) ou sur l'histoire du cinéma sont assurés par des enseignants du département Arts du Spectacle (localisé dans la même faculté). Un intervenant extérieur artiste-vidéaste professionnel fournit l'ensemble des bases techniques liées à la capture des images, à leur manipulation.

Les deux premiers modules abordent évidemment l'analyse des relations musique-image, ainsi que les

questions de communication par le son. Le dernier module vise à garantir l'autonomie des étudiants face à la technologie (techniques de studio, notions de vidéo, *authoring* DVD...).

Plusieurs interventions de professionnels de différents horizons ponctuent ce premier semestre.

- En 2007 : Richard Bois, compositeur et représentant de l'UCMF (Union des Compositeurs de Musique de Films) ; Serge Basset, compositeur à FOLIMAGE, le trio USB-Sax (compositeurs-interprètes de ciné-concerts)...
- En 2008 : Simon Dufour, compositeur pour TV 8 Mont-Blanc ; Cécile Le Prado, compositeur, concepteur d'installations sonores, responsable du studio son de l'ENJMIN (École Nationale des Jeux et du Multimédia Interactifs Numériques), Neil Boynton, compositeur et artiste multimédia, LICA (Lancaster Institute for Contemporary Arts, UK)...

Le second semestre est dédié à un stage de 14 semaines en entreprise ou à un projet de création artistique encadré. Les objectifs de ce stage sont : l'insertion dans le milieu professionnel, l'apprentissage du travail au sein d'une équipe, l'acquisition d'une expérience grandeur nature qui s'inscrit dans le CV des étudiants.

3. L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Le master-pro MAAAV est animé et coordonné par Bertrand Merlier (compositeur, Maître de Conférences en informatique musicale) et Jean-Marc Serre (compositeur, Professeur Agrégé en écriture instrumentale, analyse et orchestration). Deux intervenants extérieurs représentent le milieu professionnel dans les commissions pédagogiques : Jean-Paul Bouvatier (précurseur en Rhône-Alpes en matière d'enseignement de la composition musicale à l'image et Serge Basset, tous deux associés au Pôle Image de Valence – Drôme (FOLIMAGE, L'Équipée, l'école de la Poudrière, la Cartoucherie...).

4. LES COLLABORATIONS AVEC LE MILIEU PROFESSIONNEL

Le master-pro MAAAV est associé d'une part au master-pro GAMAGORA (jeu vidéo), d'autre part au master-pro DASI (Diffusion des Arts et du Savoir par l'Image) et au département ASIE (Arts du Spectacle)¹, situés dans la même université : échanges de cours ou d'enseignants, master-class communes, mise en binôme d'étudiants des différents masters. En 2007-2008, une bonne douzaine de musiques de courts-métrages ont été réalisées pour des travaux d'étudiants

¹ Le département ASIE enseigne la vidéo, la photo, la danse, le théâtre...

d'ASIE, à destination de documentaires diffusés sur Cap Canal ou Lyon TV. Ces collaborations en vue de réalisations sont renouvelées cette année et même assorties de la réalisation d'une musique pour le théâtre. Ces partenariats au sein d'une même université sont un atout qui mérite d'être signalé.

Après une année d'existence, la liste des collaborations est déjà longue : le CNSMD de Lyon (classe de musique à l'image), l'école Emile Cohl, l'ONL, l'UCMF (Union des Compositeurs de Musique de Films), l'ENJMIN (Ecole Nationale de Jeu vidéo et de Multimédia Interactif), SupInfoGraph Paris, SupInfoGraph Arles, Thélème Contemporain, Radio Labesse – Festival Co-errantes, Théâtre de l'Élysée...

5. PRODUCTIONS

Le master-pro MAAAV a produit l'an dernier quatre ciné-concerts (co-productions respectivement avec le Service Culturel de Lyon 2, l'Astrée Lyon 1, Thélème Contemporain et le Théâtre de l'Élysée), ainsi qu'un DVD-vidéo regroupant une sélection de travaux d'étudiants. Ce DVD est destiné à la communication externe en direction des institutions et du milieu professionnel.

Quelques extraits de ces réalisations sont en ligne sur le site Web : <http://sites.univ-lyon2.fr/musique/maaav/index.html>

Un espace vidéo MAAAV TV a été récemment ouvert sur *youtube* afin de référencer les travaux étudiants du MAAAV :

<http://www.youtube.com/Maaaviste>

Figure 1 : le DVD du MAAAV 2007-2008

Musiques instrumentales ou électroacoustiques ;
Présentation de certains stages de semestre 2.

Rappelons au passage que le master-pro MAAAV dispose au sein du département Musique d'un grand chœur, d'un ensemble vocal, d'une formation orchestrale et de tout un vivier d'instrumentistes allant du Kaoss pad au charango, en passant par le *Black Metal*.

6. LES STAGES

Les stages effectués par les étudiants correspondent assez bien aux objectifs diversifiés de la formation : jeux vidéo, muséographie sonore, réalisation d'installations sonores (dont une interactive), habillage sonore d'une radio, réalisation d'un DVD-vidéo musical, recherche en écriture multimédia... Preuve que dans le cahier des charges de notre diplôme, il ne fallait surtout pas se cantonner à une vision trop classique de style musique de film !

L'écriture musicale était bien sûr présente dans tous les projets, mais parmi d'autres éléments.

Trois étudiants (parmi les plus âgés) ont opté pour un stage de création personnelle encadré. Les autres ont trouvé des stages dans des associations ou des entreprises.

Des éléments de création artistique multimédia sont donnés dans le semestre de cours ; à charge pour les étudiants intéressés d'approfondir ces domaines durant le semestre de stage. L'an dernier, quatre stages ont porté sur des sujets de création sonore ou musicale dans des contextes non linéaires ou non standards : un habillage sonore et musical muséographique, deux installations visuelles et sonores. Le projet « Labyrinthe » explorait les questions de la vidéo et de la musique électroacoustique jouées toutes deux en direct dans un contexte de type musique de chambre. Des questions très intéressantes ont pu être soulevées, telles que les modes d'interactions entre le visuel et le sonore, les instruments, les gestes expressifs, la notation d'éléments multimédia...

7. PREMIER BILAN

Le bilan de cette première année est positif.

- La première promotion d'étudiants nous a quitté il y a quelques mois, avec un taux d'embauche ou d'insertion dans le milieu professionnel en fin de stage (avant même la délivrance du diplôme) de plus de 50% !
- La deuxième promotion est actuellement en stage.
- Les demandes d'inscription pour la rentrée de sept 2009 (!) affluent déjà.
- Notons enfin que le budget du master-pro MAAAV a été équilibré dès la première année ! (élément important en ces temps de rigueur...).

8. RÉFLEXION SUR LES USAGES DE L'INFORMATIQUE MUSICALE

Avant de conclure, nous avons souhaité ajouter une petite réflexion concernant l'informatique musicale.

Cette formation est relativement innovante dans le contexte universitaire, comparativement à l'enseignement beaucoup plus traditionnel de la musique et de la musicologie.

Ce diplôme est par principe en liaison avec le milieu professionnel. Comme le montre clairement le paragraphe 6 dédié aux stages, l'outil informatique est omniprésent dans ce type d'activité. Personne n'a trouvé de stage de compositeur avec papier, crayon et gomme... Même pour faire de la musique bien classique ou bien populaire !

Regardons cet usage d'un peu plus près.

8.1. Outil de communication

Cette question (courriers électroniques, Internet, bases de données...) ne sera évidemment pas développé ici, même si elle est de toute évidence très importante.

8.2. Outil de création

La question de l'**outil de création artistique** est abondamment évoquée dans les cours (essentiellement dans le module écriture sonore ou électroacoustique). L'utilisation des séquenceurs audio numériques, logiciels de capture ou manipulation du son, synthétiseurs, échantillonneurs... est explicitée, illustrée par des travaux du répertoire, afin d'être ensuite mise en pratique par les étudiants.

Expérience pas toujours facile pour des musiciens traditionnels...

8.3. Outil de production

La « surprise » de la première année a été de constater – par le biais des intervenants extérieurs ou des suivis de stages – que dans le milieu audiovisuel le recours aux véritables instruments est fort rare.

La majeure partie des productions sont réalisées à l'aide d'instruments électronique (imitant ou non des instruments acoustiques). Force est aussi de constater que 90% des travaux passent par l'étape de l'écriture informatique et de la maquette par informatique.

L'écriture de partitions par ordinateur est généralement déjà bien maîtrisée par les étudiants. Toutefois, les cours d'écriture instrumentale « avec de vrais instruments » de la première année ont du évoluer en intégrant l'utilisation de banques de sons orchestrales de type EWSL (East West Symphonic Orchestra) relativement abordables et relativement correctes.

La réalisation de maquettes musicales utilisant des bibliothèques de sons instrumentaux s'avère être un gain de temps appréciable.

Ce qui n'empêche pas de jouer les meilleures réalisations à l'orchestre en ciné-concerts publics...

9. CONCLUSION

Cette aventure pédagogique – pari sur l'avenir et la modernité – semble démarrer sous de bons auspices et répondre aux souhaits des étudiants en matière d'offre de formation. En effet, le master-pro MAAAV attire – pour plus de la moitié de ses effectifs – des étudiants d'autres universités, d'autres pays ou d'autres horizons (formation continue).

Les contacts avec le milieu professionnel sont encourageants, mais doivent être consolidés ou étoffés. En France, le métier de *SoundDesigner* est très mal identifié, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons ou chez nos voisins belges, par exemples.

Soyons clairs ! Les débouchés de type compositeurs de musique de films sont quasiment inexistant ! Cela dit de nombreux autres métiers du son lié à l'image font leur apparition. La plupart des grandes villes s'équipent de leur web-TV et vont être confronté à de l'habillage musical ou sonore. Les sites Web sont désespérément silencieux. La muséographie sonore ou la sonalétique (guidage par le son) devraient prendre leur essor très bientôt¹.

Profitons de cette tribune pour dire très pragmatiquement que le master-pro MAAAV :

- est habilité à recevoir de la taxe d'apprentissage ; aide précieuse afin de disposer d'un équipement informatique performant.
- est ouvert à toute collaboration avec d'autres universités, écoles, entreprises, associations, en matière de musique ou d'habillage sonore et plus généralement de communication par le son.

Bertrand Merlier & Jean-Marc SERRE
responsables de la formation
Contact : maaav@free.fr

10. RÉFÉRENCES

10.1. Ouvrages et articles

- [1] Actes des JIM'07, Thème invité : pédagogie de la musique au XXIe siècle, Université Lyon 2, 12-13-14 avril 07.
- [2] Annuaire des acteurs de l'informatique musicale et des musiques électroacoustiques, Thélème Contemporain, 10ème édition, 2008.
<http://tc2.free.fr>
- [3] MERLIER Bertrand, *Les formations en Informatique Musicale*, Intervention invitée, JIM'07, Université Lyon 2, 13 avril 07.

10.2. Sites Web du master MAAAV

Deux sites miroirs :

- [4] <http://maaav.free.fr>
- [5] <http://sites.univ-lyon2.fr/musique/maaav/>

¹ France Telecom RD expérimente grandeur nature des Pages Jaunes sonores sur le Web : c'est-à-dire une géolocalisation ou une identité sonore du lieu.