

Formation « Création et diffusion de ciné-concert »

Formateur : Stéphane Damiano, pianiste et compositeur, spécialisé dans la musique à l'image et créateur d'une dizaine de spectacles de ciné-concert et BD-concert

Un ciné-concert est un spectacle dans lequel un ou plusieurs musiciens accompagnent en direct un film (ou une BD transformée en vidéo) comme cela existait au temps du cinéma muet. La formation « Création et diffusion de ciné-concert » s'adresse à des compositeurs ou des improvisateurs désirant jouer leur propre musique sur un support visuel de leur choix. Ils apprendront à analyser des oeuvres, à composer des musiques en fonction de chaque scène, à établir les éléments de communication nécessaires à la diffusion de leur création originale. Grâce à cette formation, les stagiaires pourront alors s'adresser à un public autant mélomane que cinéphile, et envisager de vivre de cette activité, aussi riche que passionnante.

Objectifs de la formation

- Apprendre à composer et jouer à l'image avec différentes émotions recherchées
- Expérimenter des situations d'accompagnement d'extraits de films de diverses époques (cinéma muet et plus actuels), films d'animation ou vignettes de BD, en solo ou à plusieurs
- Construire chacun un projet de ciné-concert en différentes étapes : choix de l'œuvre, découpe des scènes, écriture des musiques et des arrangements, s'entraîner à jouer en direct
- Finaliser un extrait de sa création lors d'une soirée dédiée (avec captation vidéo et photos)
- Établir les documents de promotion avec la rédaction d'une présentation, la valorisation de photos de scène, la conception d'un teaser ; Trouver les lieux où prospecter
- Diffuser son spectacle : présentation orale, choisir son tarif, négocier, réseaux sociaux...

Durée et prix de la formation

Entre 4 et 6 stagiaires en résidence ; 10 jours (78 h) répartis sur 2 semaines séparées
Prix : 4200€ HT (financement AFDAS ou autre formation professionnelle)

Pré-requis

Maîtrise instrumentale (être capable de jouer en regardant un écran)
Pratique de la composition et/ou de l'improvisation
Connaître les bases du solfège (gammes, accords, rythmes)
Aimer le cinéma et/ou la BD

Matériel souhaité

Instrument de musique personnel (il y aura un piano numérique sur place)
Ordinateur portable (Mac ou PC) + un disque dur avec 50 Go de libre pour transfert de fichiers
Applications nécessaires (exemple sur Mac) : iMovie (vidéo, gratuit), Handbrake (vidéo, gratuit), Numbers (tableur, gratuit), Pages (texte, gratuit)
Logiciels utiles : Logic Pro X ou assimilé (MAO, payant), un éditeur de partition
Un casque audio à brancher sur son ordinateur personnel

Le lieu de la formation

« *La ferme des Essarts* » est un joli site spacieux, calme, inspirant, propice à la création
Adresse : 705 chemin du Four à chaux, 26750 Saint Paul-Lès-Romans, entre Grenoble et Valence (arrivée à la Gare de Valence TGV possible, avec trajet final à organiser suivant les horaires)

Cette formation est conçue **en résidentiel** avec pension complète et chambre individuelle.

Deux salles de travail à disposition avec écran et vidéo-projecteur : une pour les cours et une pour la pratique instrumentale.
D'autres lieux seront à disposition pour permettre de s'isoler pour composer et répéter ensemble.

Dates de formation

- du lundi 23 mars 2026 (dès 10h) au vendredi 27 mars 2026 (17h)
- du lundi 20 avril 2026 (dès 10h) au vendredi 24 avril 2026 (17h)

La soirée du jeudi 23 avril sera la restitution des créations des stagiaires, filmée.

Le temps entre ces 2 semaines permettra une assimilation et du temps de création personnelle

Déroulement d'une journée type

- Petit déjeuner : entre 8h et 9h (sauf les lundis)
- Matinée : 9h-12h avec une pause
- Déjeuner : entre 12h et 14h
- Après-midi : 14h-18h avec une pause
- Dîner : entre 19h30 et 20h30
- Soirée « cinéphile » : chaque soir, un « ciné-club » sera proposé, avec des films cultes ou des ciné-concerts. Nous serons immergés du matin au soir dans la musique de films et le cinéma !

Les repas sont pris en commun, préparés sur place chaque jour par une cuisinière professionnelle (en cas de régime particulier nous contacter).

Elle propose une cuisine créative végétarienne gourmande anti-inflammatoire (sans gluten ni lactose - excepté brebis/chèvre de temps à autres) ; Une cuisine biologique, de saison, locale et variée, approvisionnée auprès de Biocoop, de fermes en permaculture et Grand Frais.

Contenu de la formation

Semaine 1 - Les différentes situations et émotions dans les films (ou BD) à traduire en musique -

Jour 1 Matinée : Présentation de chacun ; Historique de la musique de films et du cinéma ; Les différentes formes de musique à l'image (ciné-concerts, BD-concerts...) ; Méthodologie de la construction d'un spectacle de ce type

Après-midi : Les bases de la composition à l'image selon les styles (orchestral, jazz, pop) ;

Pratique en solo ou à plusieurs sur des extraits de films muets et de BD ; Retours d'expérience ; Méthodologie de transformation d'une BD en vidéo de concert avec exemples ; Quiz musical

Soirée : Visionnage d'un film muet « *La jeune fille au carton à chapeau* » (Boris Barnet, 1927)

Jour 2 Matinée : Analyse de musiques de films de **comédie** ; Expérimentation sur des extraits : Écriture et concrétisation en direct (solo ou à plusieurs) ; Retours d'expérience ; Quiz musical

Après-midi : Analyses de films **romantiques** ; Expérimentation sur des extraits : Écriture et concrétisation en direct (solo ou à plusieurs) ; Retours d'expérience ; Quiz musical sur ce style

Soirée : Visionnage d'un BD-concert « *Un océan d'amour* » en duo piano/saxo

Jour 3 Matinée : Spectacles avec sous-titres ou cartons : le métier de bonimenteur ; Prise de parole durant un ciné-concert ;

Après-midi : **Rencontre avec un bonimenteur** (voix sur les films), expérimentations avec lui sur films muets et films d'animation (sous forme d'improvisations interactives)

Soirée : **Ciné-concert** « *L'ennemi silencieux* » en live avec Jean-Philippe Seunevel (voix, tambour) et Stéphane Damiano (piano)

Jour 4 Matinée : Analyse de musiques de films d'**action**, d'aventure, héroïsme ; Écriture et concrétisation en direct (solo ou à plusieurs) ; Retours d'expérience ; Quiz musical sur ce style

Après-midi : Analyses de films **dramatiques** et à suspense ; Expérimentation sur des extraits : Écriture et concrétisation en direct (solo ou à plusieurs) ; Retours d'expérience ; Quiz musical

Soirée : Film au choix parmi une sélection (avec une musique de film culte)

Jour 5 Matinée : Analyses d'extraits de films **merveilleux**, de magie ; Écriture et concrétisation en direct (solo ou à plusieurs) ; Retours d'expérience ; Quiz musical sur ce style

Après-midi : Choix pour chacun du support à présenter en ciné-concert (film ou BD) ; Processus de création à mettre en place en semaine 2 ; Questions diverses et bilan de la 1ère semaine

Semaine 2 - La création d'un extrait de spectacle de ciné-concert -

Jour 6 : Construction du projet personnel : découpage des scènes et décryptage des différentes émotions ; Réflexion globale sur la création des projets de chacun

Après-midi : Écriture de la musique ; Arrangements (si plusieurs musiciens)

Soirée : Film au choix parmi une sélection (avec une musique de film culte)

Jour 7 : Essai concret du projet de chacun ; Retour du formateur

Après-midi : Affinage de la musique avec filage de toute la séquence

Soirée : **BD-concert** « *Chronique du Pont d'Arc* » en live avec Stéphane Damiano (piano)

Jour 8 : Partage des créations finalisées de chacun devant les autres stagiaires

Après-midi : Perfectionnement et derniers ajustements à faire ; Édition des partitions ; Processus de protection des compositions (Sacem) ; Comment créer un programme-type Sacem

Soirée : libre ou film au choix parmi une sélection (avec une musique de film culte)

Jour 9 : Écriture de la présentation du spectacle ; Répétition générale des séquences de chacun

Après-midi : Création du visuel (affiche, préparation ultime du spectacle du soir)

Soirée : **Spectacle commun** avec captation vidéo et photographies

Jour 10 : Visionnage des prestations de la veille ; Création d'un teaser pour chaque stagiaire

Après-midi : Des pistes pour trouver des contacts de prospection ; méthodologie du booking ; Demande d'autorisation et déclaration SACD ; Bilan de la formation et évaluation finale

Supports pédagogiques

Extraits de films avec musiques originales, vidéos de ciné-concerts et BD-concerts

Partitions d'œuvres de compositeurs à l'image pour analyse

Interviews de compositeurs de musiques de film

Films sans musique et vidéos de BD pour différentes expérimentations

DVD, BD, ouvrages et CD de musiques de film à disposition

Les « petits plus » de cette formation

- Possibilité de créer et de jouer avec d'autres musiciens de la formation
- Diverses salles pour s'exercer seul ou à plusieurs pour les moments de création
- La rencontre avec un véritable bonimenteur et la possibilité d'expérimenter avec lui
- Lieu bucolique, à la campagne avec possibilité de balades alentour
- Pension complète avec des menus biologiques, équilibrés, faits maison par une nutritionniste
- Les frais d'hébergement et de repas sont entièrement avancés (facilité financière)
- Des soirées ciné-club avec films (et musiques) cultes, et plusieurs spectacles à découvrir

Au final, une véritable expérience sensorielle et créative durant deux semaines passionnantes !

Quelques projets professionnels de Stéphane Damiano

• Musiques de film :

- 2017 : **Long-métrage** « [Le fils du désert](#) » (de Laurent Merlin) 1h30 (avec orchestre)
- 2017 : **Web-doc** « [ATMOSphère pour changer d'air](#) » (de Laurent Cistac) [40 vidéos](#) en musique
- 2021 : **Moyen-métrage** « [Le vénitien](#) » (Black Moz) 21 mn (piano et orchestre)
- 2021 : **Doc** « [Alimentaire mon cher Watson](#) » (de Laurent Cistac) 52 mn. Prix Award d'or à Deauville

• Ciné-concerts :

- 2012 : « [La jeune fille au carton à chapeau](#) », film muet burlesque de Boris Barnet (duo) + DVD
- 2014 : « [L'ennemi silencieux](#) », film amérindien de H. P. Carver (duo)
- 2021 : « [Les rois du burlesque](#) » de Charlie Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd 1h20 (solo)
- 2022 : « [Le cercle des Animés](#) » (Courts-métrages d'animation) 1h (duo)
- 2022 : « [ALICE GUY, à la conquête du cinéma](#) » conférence ciné-concert 1h20 (solo)

• BD-concerts :

- 2018 : « [Un océan d'amour](#) » de Lupano et Panaccione (en duo puis solo, 1h) + CD
- 2023 : « [L'enfant autre](#) » de Joël Polonski (en duo, 1h)
- 2024 : « [Chronique du Pont d'Arc](#) » de Joël Polonski (en solo et trio, 1h)

• Sons et Lumière :

- 2013 : La révolution française « [Ombres et Lumières](#) » au château de Vizille (1h de musique)
- 2015 : « [Bonaparte et la révolution](#) » au château de Vizille (45 mn de musique orchestrale) + CD
- 2024 : Composition « [La nuit des temps](#) » (avec 8 musiciens) pour le site Grotte Chauvet 2 (Ardèche)

+ des musiques de documentaires, de jeux vidéos, de podcasts... à découvrir sur :

SITE : stephane-damiano.fr ; [chaineYoutube](#) ; [chaineVimeo](#)

