

Descriptif détaillé formation auteur-compositeur-interprète

(Emmanuel ROUSSEAU, intervenant)

<p>COMPOSITION</p> <p>Écriture de mélodies vocales/instrumentales simples. <i>(le stagiaire devra produire instrumentalement ou vocalement une mélodie en tant que matériau de base d'une chanson.</i> <i>Du fait de l'interaction constante avec les stagiaires et les temps de partage, le module composition sera mis en parallèle avec les sujets abordés dans le travail de l'écriture)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Observations et exemples dans le répertoire populaire. - Traitement rythmique/notion de rythme harmonique, analyse des appuis. - Schéma appel/responsorial. - Traitement du motif : élongation, contraction, duplication. - Notion de phrasé, mise en espace. - Traitement format orchestral ou réduit.
<p>Variation et développement des mélodies, techniques d'imitation. <i>(le stagiaire devra fournir différentes propositions mélodiques sur un exercice de base)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variation thématique, motivique, formulaire (écoutes comparatives d'un même standard) - La relation mélodie/accompagnement, gamme/accord, - Variation et conduite d'une improvisation. - Repères stylistiques, écoute comparée.
<p>Concepts et outils d'harmonisation. <i>(Initiation ou perfectionnement selon le niveau de connaissance des candidats)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fondamentaux de l'harmonie tonale à destination de l'accompagnement. - Harmonie non-fonctionnelle et autres outils du traitement mélodique. - <i>modal interchange</i> et mineur parallèle. - Repères stylistiques, spécificités. - Situations d'orchestration. - Applications sur un même titre.
<p>Evolution du langage musical, protocole d'écoute. <i>(Traitement musical et histoire, relation entre composition, culture et sociétal. Le stagiaire devra traduire un arrangement dans un style esthétique caractéristique d'une période)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chansons, époques et format d'orchestre. - Densité harmonique et évolution. - Impressionnisme, matière sonore. - Art musical, relation au graphique et cinéma. - Technologies, sons, effets.
<p>Analyse stylistique des différents courants de la chanson.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Écoute de titres représentatifs des différents courants et périodes de la chanson française. - Documents.
<p>Format et structure de l'œuvre. <i>(Structurer sa composition selon un format imposé)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le format chanson, évolution. - Structures standardisées. - Interludes, ponts : rôles et exemples. - Les formes libres, formes héritées du processus de création autour d'un texte.

<p>Choix de la tonalité, transposition, écriture vocale, instrumentale ou orchestrale. <i>(Le stagiaire devra proposer une version enrichie instrumentalement et/ou transposée ad hoc)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tonalité optimale et instruments. - Définir une palette instrumentale. - Transposition, modulations et effets. - Règles de l'écriture à deux voix. - Exemples de traitement orchestraux différents d'un même titre.
<p>Enrichir l'arrangement de lignes vocales ou instrumentales. <i>(Application sur la composition initiale et/ou un titre existant : proposer une deuxième voix, un motif mélodique additionnel)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tuilages mélodiques « layer ». - Étude de styles. - Travailler avec un <i>looper</i>. - Travail et harmonisation en trio vocal.
<p>ÉCRITURE</p>	
<p>Adapter un texte à une musique, les différentes étapes du processus de création autour d'un texte. <i>(le stagiaire devra écrire un couplet/refrain ou une forme libre sur un instrumental)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Outils d'inspiration/exercices. - Cohésion esthétique entre récit et sonore. - Narration et dessin mélodique. - Codification des appuis, accents, éléments de versification. - Langage, débit, mise en espace. - choix sémantique et style. - Scénarisation et forme.
<p>Adapter une musique à un texte. <i>(le stagiaire devra définir un accompagnement pour porter un texte narré et/ou chanté)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Outils d'inspiration/exercices. - Définir un climat selon l'orientation générale du texte et son identité. - Créer et ancrer un accompagnement. - Séquences d'accords, cadences et effets. - Sobriété/prolixité. - Tensions, mouvements, stabilité. - Archétypes musicaux.
<p>Mises en situation d'écriture <i>(Techniques, applications, synthèse)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'écriture et le réel : de l'<i>infra-ordinaire</i> à l'évènement. - L'écriture et l'imaginaire : exercices <i>in situ</i>, de la table et hors les murs.
<p>Métrique. <i>(le stagiaire ré-écrira son titre dans une métrique narrative différente de l'original)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mesure et variété rythmique. - Signatures rythmiques et spécificités. - Innovations et emprunts à la littérature.
<p>Champ lexical, analyse paradigmatique, niveau de langue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Éléments substituables et analogismes. - Champ lexical et musicalité. - Jeux d'écriture sous contraintes : <i>Oulipo</i> et <i>Stratégies obliques</i> (Brian Eno) - Nuancier : de l'oralité au littéraire. - Néologismes et inventivité dans le répertoire. - Rimes et fondamentaux.

EXERCICES

(liste non exhaustive)

- Écriture de mélodies vocales/instrumentales simples :

Au bois de St Amand (Barbara), La Javanaise (Gainsbourg), Sur la planche (La femme), La musique (P. Katerine)...

- Variations sur thème :

Dieu fumeur de havanes (Gainsbourg), un monde nouveau (Feu Chatterton)...

- Modulations :

Changez-tout (Jonasz), Dépression au dessus du jardin (Gainsbourg)...

- Débit :

King of Bongo (Manu Chao), l'âme slave (Vian/Higelin)...

- Développement mélodique :

La mer est calme (B Mazué)/ mistral gagnant (Renaud), c'est extra (Ferré)/ Comme un lego (Manset/Bashung)...

- Marches harmoniques :

le mer (Trenet)/ Waltz for Debby (Bill Evans)...

- Sept versions de *Body ans soul*

Étude, structure et chiffrage comparé du célèbre standard

- Analyse et étude scénaristique :

2043 (Bashung), Les héros de Barbès (Junioire), La vie Théodore (Souchon), Sur les pointes (Leprest), Le frère d'Angleterre (Bourvil) La fille tu sais (Clarika), ma drôle de vie (V Sanson), Sertao (Lavilliers) ...

- Écriture, naturalisme et éléments d'abstraction

Description d'une situation factuelle allant graduellement vers l'abstraction

- Chanson et exercices de styles

Titre soumis au variations de R. Queneau

- Écriture et théâtralité : *Jaurès (Brel)...*

- Les cinq sens, la carte des émotions (*Art mella*)

- Écriture et visuels

Exercices sur support graphiques (peintures, photos...)

- Variations sur texte : élongations, contractions, jeu de l' *Oulipo*

Le rideau de ma voisine (A de Musset)

- Sonorités, homophonies

Que n'ai-je (Bashung), Ford mustang (Gainsbourg), Bonjour tristesse (Souchon)...

