

Enrichir ses compositions

Développer sa créativité musicale : les fondamentaux de l'harmonie

6

stagiaires

63

heures

9

jours

3780^{€HT}

4536^{€TTC}

Description

A l'instar du bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir, un-e musicien-ne/compositeur-ric-e n'ayant pas eu une formation musicale « académique », manipule en permanence toutes les notions fondamentales de l'harmonie musicale (intervalles, tonalités, voicings, modes, etc.) sans forcément savoir les identifier.

Si le fait de ne pas connaître celles-ci n'est en aucun cas rédhibitoire, leur découverte lui permettra d'acquérir de nouveaux outils de composition/ d'interprétation, de développer sa créativité musicale et au final de lui ouvrir de nouveaux horizons dans son travail. Enfin, la connaissance de ses éléments lui permettra également de communiquer plus facilement avec des « confrères » ayant eu une formation musicale classique.

Sur la base de ce constat, et à l'issue de nombreux échanges avec des musicien-ne-s et compositeurs-rices, Les Escales Buissonnières ont décidé de créer la formation « Enrichir ses compositions / Développer sa créativité musicale – Les fondamentaux de l'harmonie » afin de permettre à ses participants d'apprendre à identifier et maîtriser les bases de l'harmonie et à les utiliser dans leurs propres créations musicales.

Profil professionnel des stagiaires

Musiciens, compositeurs, sound designers créateur-ice-s sonores au sens large et tou-te-s professionnel-le-s de la musique désirant acquérir de nouveaux outils de création musicale en acquérant les fondamentaux de l'harmonie musicale

Prérequis :

- Avoir une expérience significative dans la création musicale au sens large (composition, production, arrangement, etc.)
- Maîtriser l'utilisation de base du « piano-roll » d'un séquenceur (Logic, Ableton, Cubase, etc.)

Note : Il n'est pas nécessaire de savoir lire le solfège pour participer à cette formation

Objectifs pédagogiques

- Identifier et analyser des progressions harmoniques
- Construire et utiliser des enchaînements d'accords dans ses créations musicales
- Faire évoluer son langage musical sur le plan mélodique et harmonique
- Acquérir un vocabulaire commun à d'autres esthétiques musicales

Description (suite)

Les huit premiers jours du stage seront consacrés à la présentation et à l'analyse des différentes notions théoriques proposées dans le programme, ainsi qu'à leur mise en pratique sur des temps de composition et d'arrangements personnels, dans les différentes esthétiques musicales des stagiaires.

Le neuvième et dernier fera l'objet d'un exercice de synthèse à partir d'un travail créatif personnel, suivi d'un bilan en commun.

Le formateur veillera à ce que les notions théoriques soient toujours abordées d'un point de vue créatif, et que leurs mises en pratique soient toujours au service des projets artistiques des stagiaires.

Certains styles musicaux appartenant au vaste domaine des « musiques actuelles » étant parfois fondés sur des éléments d'écriture éloignés- voire en opposition - à certaines règles de l'harmonie classique, une attention toute particulière sera portée au fait que les stagiaires pourront s'affranchir de certaines règles inhérentes aux notions théoriques abordées (gammes, tonalité, voicings, etc.) en vue de s'approprier les nouveaux outils harmoniques, de les intégrer à leur propre esthétique, et ainsi respecter leur identité musicale et créative.

Le formateur

Jean-Baptiste Cognet

(musicien, compositeur, professeur de formation musicale et de musiques actuelles amplifiées)

Après une formation musicale académique, l'activité de Jean-Baptiste Cognet s'est déployée sur différents fronts très éclectiques, en tant que musicien ou compositeur. Fondateur et membre des projets "Walter Dean" (performance audiovisuelle aux côtés de Guillaume Marmin et Carla Pallone) et Memorial* (performances poétiques et musicales aux côtés de Clément Bondu), il collabore également en tant que compositeur et interprète pour le théâtre (Thierry Jolivet, Marion Pellissier, Ambre Kahan ou Laurent Brethome) le cinéma (Adrien Selbert, Florian Bardet ou Pierre Giffery) et plus récemment pour les arts numériques, notamment en signant les bandes sons des installations de l'artiste plasticien Guillaume Marmin ("Ab Irato" lors du Musiques Volantes Festival - Metz, 2016, "1,3 seconde" au Constellation Festival - Metz, 2019).

Son travail sonore se nourrit de sensations ambient, de textures noise, de synthétiseurs empreints de lyrisme, et son écriture musicale évolue à travers un langage psychédélique effréné et réverbéré, tout en faisant la part belle à l'héritage revendiqué de la pop jusqu'à la cold-wave. Des grands ensembles (la fresque "Nous qui avons perdu le monde" pour dix musiciens) aux petits formats ("Walter Dean" en trio), Jean-Baptiste Cognet développe l'interprétation et la diffusion live de ses créations musicales au sein de ses projets personnels comme "Pulses & Echoes" (2021), mais aussi lors de spectacles de théâtre mêlant son et vidéo comme "Vie de Joseph Roulin" de Thierry Jolivet aux Célestins - Théâtre de Lyon en 2019.

Le programme

jour
1

→ Présentation

- Présentation de l'intervenant et de son parcours
- Présentation des stagiaires, de leurs projets et de leurs parcours
- Présentation du contenu du stage et des objectifs pédagogiques

→ L'harmonie musicale : qu'est-ce que c'est ? Présentation des principaux éléments musicaux abordés lors de la formation

Cette présentation s'appuiera sur l'écoute puis l'analyse d'extraits musicaux de toutes esthétiques (jazz, trad, rock, hip-hop, electro, classique, etc...) proposés par le formateur, mais aussi des extraits des productions des stagiaires.

- Identification des progressions harmoniques dans les différents extraits musicaux écoutés
- Analyse et « déconstruction » des contenus harmoniques de ces exemples musicaux

jour
2

→ Notes et intervalles

- Qu'est-ce qu'une note ?
- L'intervalle d'octave
- Les intervalles de tons et demi-ton
- Les altérations
- Echelles de notes et intervalles

→ Accords

- Qu'est-ce qu'un accord ?
- Construction d'un accord à 3 sons
- Construction d'un accord à 4 sons
- Noms et notation des accords

→ Analyse d'exemples musicaux

Le formateur propose à l'écoute des extraits musicaux (issus de toutes esthétiques) contenant des éléments théoriques qui ont été abordés précédemment. Il s'agira de façon collective de reconnaître ces notions, de les commenter (formateur et stagiaires) et ainsi de les associer à des exemples musicaux concrets.

→ Exercices

- Exercice théorique

Chaque stagiaire crée différentes échelles à partir de notes données, afin d'explorer la notion de transposition (décaler une suite d'intervalles fixe à partir d'une note plus aiguë ou plus grave)

- Mise en pratique

Chaque stagiaire improvise et compose un fragment mélodique à partir des échelles de notes créées lors de l'exercice théorique, puis transpose un fragment mélodique écrit par un autre stagiaire de façon collective puis individuelle.

Analyses et commentaires du formateur.

- Exercice théorique

Chaque stagiaire crée différents accords à partir de notes données, afin d'explorer les différentes formes d'accords abordées (exemple : définir les notes manquantes d'un accord nommé m7 à partir de la première note donnée)

- Mise en pratique

Recherche personnelle : chaque stagiaire compose une progression harmonique à partir de ces accords, puis la note afin de pouvoir la faire jouer aux autres stagiaires, de façon collective puis individuelle.

Analyses et commentaires du formateur.

Le programme (suite)

jours 3&4

→ Tonalité

- Qu'est-ce qu'une gamme ?
- Analyse de la gamme majeure
- Analyse de la gamme mineure naturelle
- Analyse de la gamme pentatonique
- Définition d'une tonalité
- Degrés et fonctions

→ Analyse d'exemples musicaux en lien avec la notion du jour

- Exercice théorique

Chaque stagiaire met en place les différents éléments d'une tonalité majeure ou mineure (notes, accords, degrés) à partir d'une tonique donnée. Il s'agira de définir la gamme, les degrés et fonctions harmoniques d'une tonalité à partir d'une note.

- Mise en pratique

Recherche personnelle : chaque stagiaire improvise et/ou compose une progression harmonique dans le style musical de son choix, appartenant à la tonalité définie dans l'exercice précédent. Les différentes progressions harmoniques seront ensuite jouées par le formateur et analysées de façon collective.

Recherche collective : Exercice d'harmonisation d'une mélodie donnée sous forme de travail collectif, dans le but d'appréhender cette contrainte souvent fréquente dans l'exercice du remix.

jour 5

→ Voicings

- Renversements d'accords
- Mise en voix (3 voix, 4 voix)
- Notes « étrangères » (retards, notes de passages, appoggiatures, dissonances, etc..)

→ Tonalité (suite)

- Gammes et tons relatifs
- Emprunts et modulations

→ Analyse d'exemples musicaux en lien avec la notion du jour

→ Exercices

- Exercice théorique : création collective (formateur et stagiaires) d'une progression harmonique commune comprenant une modulation. Cette suite d'accords sera utilisée par tous les stagiaires dans l'exercice suivant.

- Mise en pratique

Recherche personnelle : chaque stagiaire propose un arrangement de cette progression harmonique avec une mise en voix à trois sons. Les différentes mises en voix seront ensuite jouées par le formateur et analysées de façon collective.

Le programme (suite)

jour 6

→ Techniques d'écriture

- Canons proportionnels
- Pédales / bourdons
- Réservoirs de notes
- Séquences fixes

→ Analyse d'exemples musicaux en lien avec les notions du jour

→ Exercices

- Mise en pratique

Recherche personnelle : chaque stagiaire compose une courte séquence musicale en choisissant une des techniques d'écritures abordées. Les différentes compositions seront ensuite écoutées et analysées de façon collective.

jours 7&8

→ Les modes

- Qu'est-ce qu'un mode ?
- Analyse des modes issus de la gamme majeure
- Harmonisation des modes

→ Analyse d'exemples musicaux en lien avec les notions du jour

→ Exercices

- Exercice théorique

Mise en place des différents éléments d'une échelle modale (notes, accords, degrés) à partir d'une tonique donnée. Il s'agira de définir le mode, les degrés et fonctions harmoniques d'une tonalité à partir d'une note.

- Mise en pratique

Recherche personnelle : improvisation et/ou composition d'une progression harmonique dans le style musical de son choix, appartenant au mode défini dans l'exercice précédent. Les différentes progressions harmoniques seront ensuite jouées par le formateur et analysées de façon collective.

jour 9

→ Exercice de synthèse

Les stagiaires composent une courte séquence musicale dans le style de leur choix, dans laquelle ils devront faire figurer des éléments mélodiques (types de gamme ou mode, notes étrangères, voicings, etc) et harmoniques (tonalités, modulations, progressions d'accords, ect...) proposés par le formateur.

- Écoute et analyse critique par le formateur et les stagiaires de chaque travail de composition

→ Bilan

- Résumé des notions du stage
 - Bilan pédagogique
 - Conseils et ressources
-

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ Exercices

Des exercices de mise en pratique, notamment des exercices de composition musicale, sont systématiquement proposés à l'issue de la présentation théorique des notions abordées

→ Suivi personnalisé

L'effectif maximum de la formation limité permet d'assurer un suivi individuel et personnalisé de chacun. Il permet des échanges approfondis entre les participants et le formateur et contribue à la création d'une dynamique de groupe.

→ Exposés / Cours théoriques

→ Entretien avec des professionnels

Des échanges sont menés régulièrement avec le formateur, professionnel expérimenté en activité.

→ Débat, discussion

À l'issue de l'écoute du travail réalisé par les stagiaires

Supports de travail

→ Exemples musicaux fournis par le formateur : enregistrements de différents artistes et groupes évoluant au sein de différents genres musicaux

→ A l'issue de la formation, les stagiaires repartent avec un document d'une vingtaine de pages résumant les principales notions abordées (écrites et décrites), des visuels pédagogiques, ainsi qu'une discographie sélective.

Moyens techniques

→ Une station par stagiaire comprenant:

- 1 iMac équipé de Logic Pro

Note : les stagiaires peuvent venir avec leurs laptops personnels équipés du logiciel DAW de leur choix

- 1 clavier midi

- 1 carte son

- 1 casque audio

→ Vidéo-projecteur + écran

→ Système de diffusion audio pour l'écoute des travaux

Modalités pédagogiques (suite)

Évaluation

L'évaluation est continue tout au long de la formation, notamment lors des exercices de mise en pratique.

→ Evaluation en fin de stage

Elle s'effectue lors du jour 9, au cours de l'exercice de synthèse.
Le formateur évalue l'acquisition des objectifs pour chaque stagiaire à l'aide d'une grille d'évaluation dont les critères ont été déterminés en amont par le formateur et le responsable pédagogique.
Des bilans et synthèses personnalisés sont effectués par le formateur.

Inscription

Sur notre site internet : escalesbuissonnieres.fr