

Composition musicale : enrichir ses techniques / dépasser la page blanche

Description

Les musicien-ne-s et compositeur-ice-s évoluant dans des contextes professionnels variés – musiques actuelles, jazz, musique classique, musique à l'image, production électronique ou création sonore – sont souvent confronté-e-s à une exigence centrale : produire de la musique de manière régulière et efficace, parfois dans des délais courts ou dans le cadre d'une commande artistique précise. Pourtant, beaucoup d'artistes s'appuient encore principalement sur l'inspiration spontanée, ce qui peut entraîner des blocages créatifs ou des périodes de stagnation. La formation « Composition musicale : enrichir ses techniques / dépasser la page blanche » répond à ce manque de méthode structurée en proposant des outils concrets pour déclencher et développer un processus de composition sans dépendre d'une idée initiale préexistante. Elle s'adresse aux musicien-ne-s, compositeur-ice-s, producteur-ice-s électroniques, DJs ou créateur-ice-s sonores souhaitant acquérir des techniques de création reproductibles, adaptées à leur univers esthétique et à leurs contraintes professionnelles.

Tout au long de la formation, les participant-e-s exploreront différentes approches permettant de stimuler et d'organiser leur processus de composition. Les premières séances abordent des stratégies pour déclencher l'écriture musicale à partir de contraintes simples – motifs, accords, rythmes, images ou textes – et pour dépasser les blocages créatifs.

Profil professionnel des stagiaires

Musicien-ne-s, compositeur-ice-s, producteur-ice-s électroniques, DJs, créateur-ice-s sonores issu-e-s des musiques dites actuelles (rock, électro, pop, hip-hop, ambient, chanson, musiques hybrides, etc.), classiques, jazz, et de la musique à l'image (cinéma, spectacle vivant, jeux vidéo, etc.).

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

Positionnement pédagogique

Un entretien téléphonique sera effectué en amont de la formation pour valider le parcours professionnel et les pré-requis du candidat.

Objectifs pédagogiques

- Acquérir outils, techniques et méthodes pour savoir déclencher et structurer un processus de composition à partir de contraintes variées (motif, accord, rythme, image ou texte).
- Savoir analyser des œuvres musicales et réutiliser leurs procédés (harmoniques, rythmiques, formels ou sonores) dans une production personnelle.
- Développer et formaliser une stratégie personnelle de composition.

6

stagiaires

56

heures

8

jours

4480^{€HT}

5376€TTC

Description (suite)

Les stagiaires apprendront ensuite à analyser des œuvres musicales afin d'identifier des procédés d'écriture réutilisables et de constituer progressivement une « boîte à outils » personnelle. Les journées suivantes approfondiront l'usage de l'harmonie appliquée, des gammes et des couleurs modales, ainsi que les techniques de développement formel d'un motif dans différents contextes esthétiques.

La formation abordera également les procédés issus des musiques minimalistes et répétitives, avant d'explorer les possibilités offertes par les outils numériques : séquenceurs, plug-ins MIDI et certaines applications d'intelligence artificielle utilisées comme leviers de génération et de transformation de matériaux musicaux.

L'ensemble du parcours alternera apports théoriques, analyses d'œuvres et ateliers de composition appliqués aux projets personnels des participants.

L'approche pédagogique de la formation se veut résolument pragmatique et directement applicable à la pratique professionnelle. En combinant analyse musicale, expérimentation et retours personnalisés, elle permettra aux participant·e·s de développer un processus créatif autonome et efficace. Les techniques abordées – construction rapide de progressions harmoniques, utilisation intuitive des gammes et voicings, procédés répétitifs ou détournement de matériaux existants – viendront enrichir le langage musical de chacun tout en renforçant sa capacité à répondre à des contextes artistiques variés.

La formation offrira ainsi un cadre structurant pour consolider sa pratique de compositeur et affirmer une démarche de création personnelle durable.

Le programme

Savoir déclencher volontairement un processus de composition à partir d'une contrainte simple (motif, accord, rythme, image, texte, consigne formelle).

→ **Contenus et notions abordées**

- Composer sans inspiration préalable.
- La contrainte comme moteur créatif.
- Types de points de départ : motif, accord, rythme, texture, image, texte.
- Stratégies de déblocage créatif.
- Analyse d'exemples musicaux.
- Retours d'expériences sur les blocages créatifs rencontrés en contexte professionnel.

→ **Traitement pédagogique**

Matin :

- Exposé interactif sur les mécanismes de la créativité.
- Écoutes musicales commentées et analyses en groupe.
- Démonstrations de démarrage de composition.
- Partages d'expériences du formateur et échanges avec les stagiaires.

Après-midi :

- Ateliers pratiques de composition à partir de contraintes imposées.
- Travail individuel accompagné.
- Présentation des séquences composées.
- Retours sur les travaux et analyse collective des processus utilisés.

jour
1

Le programme (suite)

---

jour
2

Analyser une œuvre musicale afin d'en extraire des procédés créatifs réutilisables

→ **Contenus et notions abordées**

- Méthodes d'écoute analytique.
- Analyse harmonique, rythmique et formelle.
- Analyse des textures et arrangements.
- Transposition des procédés analysés.
- Construction d'une boîte à outils personnelle.
- Retours d'expérience sur l'analyse comme outil de travail professionnel.

→ **Traitement pédagogique**

Matin :

- Écoutes analytiques guidées.
- Analyses collectives de morceaux choisis par le formateur et les stagiaires.
- Présentation des outils d'analyse.

Après-midi :

- Exercices de réécriture ou de détournement à partir d'un morceau donné.
- Application aux compositions personnelles.
- Présentation des travaux.
- Retours sur les travaux et analyse collective des processus utilisés.

Construire et développer une pièce musicale aboutie à partir d'un motif initial, en mobilisant des progressions harmoniques, des gammes, modes et couleurs modales adaptés à une esthétique donnée ou à un cahier des charges artistique

jour
3,4&5

→ **Contenus et notions abordées**

- Rappels d'harmonie appliquée.
- Fonctions harmoniques et progressions courantes.
- Gammes, modes et couleurs modales.
- Voicings, renversements, arrangements.
- Développement formel d'un motif.
- Adaptation à un cadre professionnel.
- Analyse de situations réelles de composition (commande, délai, esthétique imposée).

→ **Traitement pédagogique**

Matin :

- Cours théoriques sur les notions d'harmonies tonales, modales et d'arrangements.
- Pratique collective de l'harmonie au clavier.
- Écoutes musicales commentées.
- Analyses collectives de morceaux.

Après-midi :

- Exercices pratiques d'écriture harmonique.
- Développement de motifs en lien avec les notions abordées.
- Travail sur les compositions personnelles.
- Retours sur les travaux et analyse collective des processus utilisés.

Le programme (suite)

---

jour
6

Appliquer des techniques d'écriture issues des musiques minimalistes et répétitive

→ Contenus et notions abordées

- Esthétiques minimalistes et répétitives.
- Boucles, cycles, phasing, décalages.
- Processus additifs et soustractifs.
- Variation progressive et gestion du temps long.
- Transposition à d'autres esthétiques.
- Retours d'expérience sur l'usage de ces techniques dans des contextes variés.

→ Traitement pédagogique

Matin :

- Cours contextualisé sur les musiques minimalistes.
- Écoutes musicales commentées.
- Analyses collectives.
- Partages d'expériences du formateur et des stagiaires.

Après-midi :

- Ateliers de composition basés sur des processus répétitifs.
- Application aux projets personnels.
- Présentation des travaux.
- Retours sur les travaux et analyse collective des processus utilisés.

jour
7

Utiliser un séquenceur (MAO) et des outils d'IA musicale comme leviers créatifs pour générer, transformer et organiser des matériaux musicaux

→ Contenus et notions abordées

- Utilisation créative des plugins midi.
- Génération et transformation de motifs en MAO.
- Découverte et réflexion sur les usages des outils d'IA musicale.
- Workflow informatique professionnel.
- Retours d'expérience sur l'intégration de la MAO et de l'IA dans des projets réels.

→ Traitement pédagogique

Matin :

- Démonstrations en MAO via vidéo-projecteur.
- Études des procédés et outils numériques.
- Analyses collectives.
- Débats et partages d'expériences.

Après-midi :

- Ateliers pratiques sur poste de travail.
- Travail sur les projets personnels.
- Expérimentation encadrée des outils d'IA.
- Retours sur les travaux et analyse collective des processus utilisés.

Le programme (suite)

Présenter, analyser et formaliser son propre processus de composition dans un contexte professionnel

→ **Contenus et notions abordées**

- Structuration d'un projet musical.
- Analyse du processus de composition.
- Argumentation des choix artistiques.
- Présentation orale et contextualisation professionnelle.
- Auto-évaluation et amélioration continue.
- Retours d'expérience sur la présentation de projets en contexte réel.

→ **Traitement pédagogique**

Matin :

- Présentation des attentes du projet final.
- Analyse de projets exemples.
- Stratégies et choix des outils pour lancer le processus de composition.

Après-midi :

- Finalisation des compositions.
- Restitution des projets.
- Analyse collective et retours personnalisés.
- Bilan des expériences et apprentissages de la formation.

Modalités pédagogiques (suite)

Techniques pédagogiques

→ Exposé interactif

Apports théoriques sur les notions musicales (harmonie, procédés d'écriture, MAO, créativité) favorisant l'échange avec les stagiaires.

→ Analyse d'œuvres et écoutes commentées

Étude collective de morceaux permettant d'identifier des procédés de composition réutilisables.

→ Démonstration par le formateur

Mise en situation de composition (instrumentale ou en MAO) illustrant les méthodes et outils abordés.

→ Ateliers pratiques de composition

Mises en application individuelles ou collectives à partir de consignes ou contraintes, sur les projets des stagiaires.

→ Analyse réflexive et retours collectifs

Présentations des travaux, échanges et feedbacks permettant de formaliser les processus de composition et d'ajuster les pratiques.

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

les
escales
buissonnières

Modalités pédagogiques (suite)

Évaluation

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

→ **Évaluation 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