

[Module collectif : Création]

COMPOSER POUR LA CHANSON

Méthodologie et techniques de composition dans les musiques actuelles

Composer pour son projet ou composer pour répondre à une commande nécessite de maîtriser les codes, la technique et l'utilisation des outils audio-numériques au service de la composition. Une formation dédiée au processus créatif et axée sur la pratique.

PUBLICS

+ Auteurs, compositeurs, interprètes

PRÉREQUIS

+ Expérience de la chanson comme auteur, compositeur ou interprète
+ Apporter au moins un texte à mettre en musique

OBJECTIFS

+ Appliquer des outils de composition (analyse de textes, mélodie et harmonie, structure d'une chanson...)
+ Répondre à une commande en appréhendant son rapport à l'interprète et aux autres acteurs du projet musical
+ Identifier les contraintes et les différents contextes professionnels du métier de compositeur de chansons

PROGRAMME

Histoire de la chanson

+ Chanson française des années 50 à nos jours
+ Influences et champs esthétiques

Théorie de la composition

+ Méthode, règles et techniques
+ Accords : progression, degrés
+ Harmonie et rythme
+ Modes majeurs et Mineurs
+ Fondements théoriques de la mélodie

Technique de composition

+ Composer à partir d'une mélodie
+ Composer à partir d'une grille d'accords
+ Composer une chanson en binôme

Composition et écriture

+ Composer à partir d'un texte
+ Couplet, refrain pont
+ Analyse de compositions écriture/texte

Composition et arrangements

+ Utiliser les outils audio-numériques de l'arrangement (MAO)
+ Création de ses sons et de sa texture sonore
+ Accordage des parties rythmiques et mélodiques

MODALITÉS D'ÉVALUATION

+ Évaluation des compositions : écoute, analyse, retours

[Module collectif : Création]

COMPOSER POUR LA CHANSON

Méthodologie et techniques de composition dans les musiques actuelles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- + Méthode expositive et participative pour la transmission des éléments théoriques
- + Méthode active : mises en situations, ateliers de composition en individuel et en binôme, partage d'expérience

MOYENS TECHNIQUES

- + Ordinateur Mac avec un logiciel MAO (Ableton Live 11 ou Logic Pro X)
- + Carte son (Type SSL 2+).
- + Micros (dynamique, statique et ruban)
- + Clavier maître
- + Casque audio

INTERVENANTS PRINCIPAL

- + Arnold Turboust (auteur, compositeur, interprète, producteur)

INTERVENANTS COMPLÉMENTAIRES

- + Bertrand Burgalat (auteur, compositeur, interprète, producteur, arrangeur)
- + Edith Fambuena (autrice, compositrice, interprète, réalisatrice)
- + Jean-Paul Gonnod (ingénieur du Son, réalisateur de disque, professeur de MAO)
- + Jérôme Rousseau Ignatus (auteur, compositeur, interprète, musicien, formateur en écriture, conférencier en musiques actuelles)

ÉVALUATEUR FINAL

- + Alain Chamfort (compositeur, interprète)

EN PRATIQUE

- + Date(s) : du 31/01 au 18/02/22
 - + Horaires/durée : 10h-13h / 14h-18h - 15 jours soit 105h
 - + Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)
 - + Effectif maximum : 8
 - + Modalités pratiques : vous pouvez apporter votre ordinateur et vos logiciels et cartes sons habituels
 - + Tarif net : 3 333€
- Contactez-nous pour connaître les modalités de financement. Prise en charge Afdas possible pour les intermittents du spectacle et artistes auteurs : consultez le site www.afdas.com
- + Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
 - + Dates de clôture des inscriptions : 13/01/2022 (prise en charge Afdas intermittent) / 24/01/2022 (financement personnel)
 - + Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.

[Création]

ARNOLD TURBOUST

COMPÉTENCES

+ Auteur-compositeur et interprète, producteur

QUALIFICATIONS

+ Bac+1 (ESC Le Havre)

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années)**1 – en tant que professionnel.le :**

1979 : participation à l'album Dantzig Twist du Marquis de Sade

1980 : participation et composition de titres pour le groupe Private Jokes

1981 : participation et arrangement pour le premier album du groupe rennais Octobre

1984 : composition de titres pour Etienne Daho (La Nuit, La Nuit, Signé Kiko, Poppy Gene Tierney, Saint-Lunaire dimanche matin)

1985 : composition du hit Tombé pour la France

1986 : composition de l'album Pop Satori

1986 : composition du single Adélaïde en duo avec l'actrice Zabou

1987 : écriture de l'album Les Envahisseurs en compagnie du parolier Jacques Duval

Depuis 1988 : cinq albums à son actif

Compositeur des plus grands tubes d'Étienne Daho (Tombé pour la France, Épaule Tattoo, Les Bords de Seine, Rendez-vous au jardin des plaisirs)

1994 : deuxième album Mes Amis & moi chez Barclay, en coproduction Bertrand Burgalat

1996 : co-production avec Etienne Daho et écriture de nombreux titres de l'album Eden

2001 : création de la bande originale du film d'animation Bécassine et le trésor viking, création de génériques et autres habillages sonores

2007 : troisième album Toute sortie est définitive chez Encore Merci (label de David Séchan)

2010 : quatrième album Démodé par le label de Marc Toesca (Monte-Carlo Records)

1er juillet 2014 : invitation sur la scène de la Cité de la Musique par Etienne Daho pour l'interprétation de Pop Satori

2016 : cinquième album Arnold Turboust sur le label Hebra Records, Adélaïde Music

19 mars 2019 : réception du grand prix de l'UNAC (l'Union Nationale des Auteurs et Compositeurs) de l'autoproduction par la SACEM

1er juin 2021 : réédition deluxe de l'album Let's Go a Goa chez Mercury/Universal

2 – en tant qu'intervenant.e :

Depuis 2013 : Atelier « écriture de chansons » au Théâtre de Coulommiers

De 2014 à 2017 : Masterclass « écrire de chansons » pour l'Université de Bourgogne département Musicologie pour les L3 et M1

Depuis 2015 : Atelier « écriture de chansons » pour l'Université Toulouse Occitanie-Pyrénées site de Tarbes dans le cadre d'un DU « Pédagogie du chant/métiers de la scène ».

Depuis 2019 : atelier pour la ville de Coulommiers

RÉFÉRENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années)

+ Artistes : Etienne Daho, Private Jokes, Marquis de Sade, Octobre, Tess, Lina, Brigitte Fontaine, Clémentine, Sylvie Vartan, Jacno

+ Profils : artistes, réalisateurs de films (bandes originales et génériques)

+ Centres de formation/écoles : SDV

+ Entreprises : labels

+ Dispositifs et organismes culturels : Phonogram, Barclay, Encore Merci, Monte-Carlo Records, Hebra Records, Mercury/Universal

