

FORMATION KINARMONIK

COMPOSITION MUSIQUES ACTUELLES

LIBEREZ VOTRE CRÉATIVITÉ DE COMPOSITEUR

DU 02 - 08/12/24

PROGRAMME DE LA FORMATION EN PRÉSENTIEL SUR 7 JOURS / 42 HEURES

Cette formation unique vous permettra non seulement d'acquérir des connaissances théoriques approfondies mais aussi de les appliquer immédiatement en classe, dans un environnement dynamique et collaboratif. Vous apprendrez à structurer et enrichir vos compositions, à élaborer des arrangements et à utiliser les instruments de manière à en tirer le meilleur potentiel sonore et expressif. Grâce à une approche pratique, vous serez amené à jouer et composer durant la formation, en intégrant progressivement les nouvelles notions. Cette formation vous donnera les outils indispensables pour exprimer pleinement votre créativité et structurer des compositions professionnelles. Ne manquez pas l'opportunité de travailler avec un expert international et de renforcer vos compétences en composition contemporaine !

JOUR 01 ANALYSE DE FORME : COMPRENDRE ET DÉCORTIQUER LES STRUCTURES DES ŒUVRES POUR MIEUX CONCEVOIR SES PROPRES COMPOSITIONS.

1. Identifier les Sections Clés :

- Repérer les parties fondamentales d'une œuvre (intro, couplets, refrains, ponts, outro, etc.).
- Comprendre comment ces sections s'articulent pour donner une cohérence à la composition.

2. Analyser les Transitions :

- Étudier comment une œuvre passe d'une section à l'autre.
- Décortiquer les techniques de transition (modulations, changements de tempo, variations de dynamique) qui permettent de lier les parties sans rupture.

3. Observer les Structures Classiques et Modernes :

- Comparer les structures traditionnelles (forme ABA, sonate, rondo) avec celles plus contemporaines.
- Découvrir comment certains genres de musique adoptent des formes spécifiques, et comment celles-ci influencent la perception de l'œuvre.

4. Comprendre la Répétition et la Variation :

- Étudier l'usage de la répétition pour ancrer des motifs ou des thèmes.
- Examiner comment les variations sur des motifs ou des thèmes enrichissent l'œuvre et maintiennent l'intérêt de l'auditeur.

5. Étudier le Développement Thématique :

- Voir comment un thème est introduit, développé, et transformé au cours de l'œuvre.
- Observer les techniques de développement (augmentation, diminution, rétrograde, etc.) qui enrichissent le thème principal.

6. Analyser l'Équilibre et la Proportion :

- Observer la durée de chaque section et leur équilibre au sein de l'œuvre.
- Analyser comment cet équilibre influe sur la perception de l'œuvre et sa structure globale.

JOUR 02 **CONTREPOINT : MAÎTRISER LES TECHNIQUES DE QUESTION-RÉPONSE ET DE MULTI-LIGNES POUR ENRICHIR VOS CRÉATIONS MUSICALES ET DIALOGUER ENTRE DIFFÉRENTES VOIX.**

1. Introduction au Contrepoint :

- Définition et principes de base.
- Importance du contrepoint pour enrichir les compositions.

2. Techniques de Question-Réponse :

- Construction de phrases musicales en dialogue.
- Création de tension et résolution entre les voix.

3. Multi-Lignes Mélodiques :

- Techniques pour développer des mélodies indépendantes mais harmonieuses.
- Superposition de lignes pour créer des textures riches et dynamiques.

4. Dialogue entre Voix :

- Utilisation de différentes voix ou instruments pour construire un dialogue musical.
- Exercices pratiques pour intégrer le contrepoint dans ses compositions.

5. Application et Exercices :

- Exercices pratiques pour maîtriser chaque technique.
- Analyse d'exemples et adaptation à son propre style musical.

JOUR 03 **HARMONIE : APPROFONDIR L'UTILISATION DES ACCORDS SIMPLES ET LES TRANSFORMER POUR APPORTER RICHESSE ET PROFONDEUR.**

1. Fondamentaux des Accords Simples :

- Rappel des accords de base et de leurs structures (majeur, mineur, septième, etc.).
- Compréhension des accords dans différents contextes harmoniques.

2. Enrichissement Harmonique :

- Techniques pour transformer les accords simples (ajouts de notes, inversions, extensions).
- Exploration des accords de neuvième, onzième et treizième pour plus de richesse sonore.

3. Progressions Harmoniques :

- Construction de progressions harmonieuses et cohérentes.
- Analyse de progressions courantes et comment les personnaliser.

4. Couleurs et Ambiances Harmoniques :

- Exploration des nuances créées par les différents accords et leur impact émotionnel.
- Techniques pour créer des ambiances et donner de la profondeur à une composition.

5. Application et Exercices :

- Exercices pour intégrer chaque technique dans ses compositions.
- Analyse d'exemples concrets pour inspirer ses propres créations.

JOUR 04 ARRANGEMENT : APPRENDRE L'ART DE L'ARRANGEMENT EN EXPLORANT LES CAPACITÉS DES INSTRUMENTS ET EN LES COMBINANT DE MANIÈRE HARMONIEUSE ET EFFICACE

1. Introduction à l'Art de l'Arrangement :

- Principes de base de l'arrangement musical.
- Importance de l'arrangement pour structurer et enrichir une composition.

2. Exploration des Capacités Instrumentales :

- Analyse des caractéristiques et registres des instruments (cordes, vents, percussions, etc.).
- Compréhension des rôles et textures spécifiques de chaque instrument.

3. Combinaisons Instrumentales Harmonieuses :

- Techniques pour combiner différents instruments de manière équilibrée.
- Création de contrastes et d'équilibres sonores dans les arrangements.

4. Structure et Dynamique dans l'Arrangement :

- Organisation des sections et développement dynamique pour donner de la fluidité.
- Techniques pour guider l'écoute et accentuer les moments clés de la composition.

5. Application et Exercices Pratiques :

- Exercices pour expérimenter les combinaisons d'instruments.
- Études de cas et analyses d'arrangements inspirants.

JOUR 05 COMPOSITION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR : DÉCOUVRIR LES OUTILS NUMÉRIQUES POUR COMPOSER, STRUCTURER ET ENREGISTRER VOS IDÉES MUSICALES.

1. Découverte des Logiciels de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) :

- Introduction aux principaux logiciels de MAO (DAWs) comme Ableton, Logic Pro, et FL Studio.
- Exploration de leurs fonctionnalités de base pour la composition et l'édition musicale.

2. Crédit et Structuration de Compositions Numériques :

- Utilisation des pistes MIDI et audio pour développer des idées musicales.
- Techniques pour organiser et structurer des sections musicales (couplets, refrains, ponts).

3. Utilisation des Instruments Virtuels et Effets :

- Découverte des instruments virtuels (synthétiseurs, banques de sons) pour enrichir les compositions.
- Application d'effets audio (réverbération, compression, égalisation) pour peaufiner le son.

4. Enregistrement et Exportation des Idées Musicales :

- Techniques de base pour enregistrer des idées, que ce soit par des instruments réels ou des contrôleurs MIDI.
- Exportation des projets au format audio pour partage ou mixage.

JOUR 06 PRATIQUE EN CLASSE : METTRE EN PRATIQUE CHAQUE NOTION ABORDÉE EN JOUANT ET EN EXPÉRIMENTANT COLLECTIVEMENT LES NOUVELLES TECHNIQUES APPRISES.

1. Ateliers de Pratique Collective : formation de petits groupes pour discuter et planifier des créations musicales basées sur les techniques abordées précédemment (contrepoint, harmonie, etc.).
2. Expérimentation Musicale :
 - Chaque groupe commence à improviser et à expérimenter avec les concepts, en utilisant des instruments et des outils numériques.
 - Focus sur l'application immédiate des nouvelles compétences.
3. Feedback et Échanges :
 - À la fin de la journée, chaque groupe présente ses premières idées.
 - Échanges sur ce qui a bien fonctionné et les défis rencontrés.

JOUR 07 APPROFONDISSEMENT ET FINALISATION DES PROJETS

1. Poursuite de l'Expérimentation :
 - Les groupes reprennent leur travail, en intégrant le feedback reçu et en affinant leurs compositions.
 - Encouragement à explorer davantage les techniques et à aller au-delà des premières idées.
2. Projets Collaboratifs :
 - Les groupes finalisent leur projet collectif, en intégrant toutes les compétences acquises pour créer une pièce cohérente.
 - Préparation d'une performance ou d'une présentation finale.
3. Présentation Finale et Évaluations :
 - Chaque groupe présente son projet devant l'ensemble des participants.
 - Discussion sur les différentes approches et techniques utilisées, et retour d'expérience sur l'ensemble du processus d'apprentissage.

PUBLIC VISÉ

Cette formation s'adresse principalement à ceux qui souhaitent structurer et approfondir leur créativité musicale, que ce soit pour la composition personnelle, l'enseignement ou la production professionnelle.

1. Musiciens Intermédiaires à Avancés : musiciens ayant déjà une base solide en théorie musicale et en pratique instrumentale, qui souhaitent approfondir leur compréhension de la composition et des arrangements.
2. Compositeurs et Arrangeurs Émergents : artistes ou compositeurs débutants qui veulent améliorer leurs compétences en contrepoint, harmonie, arrangement et MAO.
3. Étudiants en Musique : étudiants de l'INA ou un centre de musique, qui cherchent à compléter leur formation avec des compétences pratiques et numériques.
4. Producteurs et Beatmakers : producteurs intéressés par une meilleure maîtrise des techniques d'arrangement et des instruments virtuels pour diversifier leurs compositions et productions.
5. Professeurs de Musique : enseignants de musique désireux de développer leur propre créativité et d'acquérir de nouvelles techniques pour enrichir leur enseignement.
6. Passionnés de Musique : amateurs passionnés ayant un niveau technique suffisant et souhaitant explorer la composition pour exprimer leur créativité.

PRÉ-REQUIS

1. Connaissances de Base en Théorie Musicale : compréhension des notions fondamentales comme les accords, les gammes, les intervalles, et les progressions d'accords.
2. Maîtrise d'un Instrument :
 - Pratique régulière d'un instrument (piano, guitare, voix, etc.), car cela facilite l'application des concepts d'harmonie, de contrepoint, et d'arrangement.
 - Niveau intermédiaire conseillé pour une aisance dans les exercices collectifs.
3. Expérience Préalable en Composition ou en Improvisation : avoir déjà exploré la composition ou l'improvisation permet de mieux intégrer les techniques d'arrangement et de structuration enseignées.
4. Connaissance de Base des Outils de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) : familiarité avec un logiciel de MAO (comme Ableton Live, Logic Pro, ou FL Studio), même si des rappels seront faits. Cela aidera à suivre les sections sur la composition numérique.
5. Capacité à Travailler en Groupe : la formation inclut des exercices collaboratifs et des présentations de groupe, donc une disposition à interagir et partager ses idées est un plus.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Après cette formation le participant sera capable :

- de comprendre et d'appliquer les principes de l'analyse de forme pour décomposer la structure d'œuvres musicales et créer des compositions bien organisées et cohérentes.
- d'appliquer les bases du contrepoint, en utilisant des techniques de question-réponse et de superposition de lignes mélodiques, permettant un dialogue harmonieux entre différentes voix.
- d'utiliser des accords simples et de les transformer pour apporter richesse et profondeur à ses compositions musicales, diversifiant ainsi sa palette harmonique.
- de concevoir des arrangements en utilisant les instruments de manière optimale et en combinant leurs sonorités pour structurer ses œuvres musicales de façon harmonieuse.
- de jouer en groupe en appliquant les techniques nouvellement acquises, consolidant ainsi sa compréhension par des expériences pratiques.
- d'utiliser des logiciels de composition et d'enregistrement numérique pour structurer et organiser ses idées musicales, développant ainsi des compétences essentielles en production musicale moderne.

DROIT DE PARTICIPATION

Cette formation coûte **40\$**, comprenant 1 repas pendant la pause.

Le nombre des participants est limité à 25 personnes.

La date de fin d'inscription est fixée au 28/11/2024

LE FORMATEUR

Toni Kitanovski

Toni Kitanovski aime se décrire comme un compositeur qui joue de la guitare. Il orchestre et dirige ses projets de musique de film ainsi que ses œuvres orchestrales. Artiste actif sur la scène internationale, il est à la fois interprète, compositeur et créateur d'enregistrements dans divers styles musicaux (principalement la musique du monde et le jazz, mais aussi le hip-hop et la musique électronique). Cette diversité influence considérablement sa capacité à s'adapter aux différents projets de film auxquels il participe. Il a composé la musique de plus de trente films, courts-métrages et documentaires. Il est professeur de composition et de guitare jazz à l'Université Goce Delchev en Macédoine du Nord et professeur invité au Conservatoire de Musique du Zhejiang, en Chine.

Son amour pour le jazz l'a conduit aux États-Unis, où il a vécu durant les années 1990. Il a obtenu un diplôme en composition jazz du Berklee College of Music de Boston grâce à la bourse complète Robert Share Memorial. En plus d'assister aux séminaires de György Ligeti, Luciano Berio et Herb Pomeroy, il a été inspiré par la scène musicale de Boston, où résonnent des sons du monde entier, enrichissant ainsi son expression musicale. Les cours de musique de film qu'il y a suivis lui ont permis de perfectionner les aspects techniques de son métier. Il est également lauréat du prix Charles Mingus pour ses réalisations musicales exceptionnelles et originales.

Il possède un vaste répertoire de compositions dans les idiomes du jazz et de la musique du monde, ainsi que des pièces symphoniques, de la musique pour le théâtre, l'art de la performance, la musique pop et la danse contemporaine. Il a joué dans des festivals et des lieux prestigieux aux États-Unis, en Chine et en Europe. Ses enregistrements sont diffusés sur tous les continents. Il a collaboré et partagé la scène avec divers artistes tels que Charlie Mariano, Vinny Golia, Derreck Trucks, Petrit Ceku, Theodosii Spassov, Eric Malu Malu, Hector Zazou, Greg Hopkins, la Roma Brass Band Cherkezi, le Dallas Black Dance Theatre, le Rebirth Brass Band de la Nouvelle-Orléans et Baba Sissoko.