

PROGRAMME DE FORMATION 2023 / 2024

LES MUSIQUES ET LEURS LANGAGES

Panorama des musiques à travers l'histoire et les sphères géographiques

Fabrique d'outils de création musicale et de transmission pédagogique

Pierrem Thinet

À partir d'un ensemble de modules de mise à niveau, de découverte et de pratique, le/la stagiaire acquiert connaissances et savoir-faire pour fabriquer ses propres outils de création musicale et/ou à but pédagogique.

Les musiques ont des langages. Nous connaissons essentiellement le langage de la musique occidentale, avec son solfège : do, ré mi, fa, sol,... ses rythmes en croches, en noires, composés... et ses harmonies majeures, mineures, étendues, altérées... dans toute sa richesse et sa grande complexité. Et nous sommes une immense majorité à ne connaître que ce langage, de façon empirique ou formé à sa pratique. Mais il existe une multitude d'autres possibilités de langage musical, que l'on peut découvrir à travers les espaces géographiques et l'histoire (sous formes encore vivantes ou traces historiques). On peut également inventer son propre langage musical, quelle que soit son niveau, et même en l'absence de toute formation musicale.

PUBLIC CONCERNE :

- Musicien·ne·s professionnel·le·s autodidactes et de formation académique, compositeur·trice·s et interprètes, dans l'optique de découvrir un large panorama de « musiques d'ailleurs » et leurs langages, avec mise en expérimentation de principes singuliers afin de fabriquer un langage musical qui lui est propre. En groupe ou en individuel.
- Musicien·ne·s de traditions orales (musique traditionnelles, musiques actuelles), créateur·trice·s de musiques pour la scène et/ou en studio, avec pour objectif de mieux comprendre certains mécanismes autour du langage musical prédominant, ainsi que de s'ouvrir à d'autres possibilités de fabrication de musique. En groupe ou en individuel.
- Chorégraphes, metteur·euse·s en scène, scénographes, plasticien·ne·s, vidéastes, tous types de profils autour des métiers artistiques avec pour objectifs de développer de nouveaux outils de création.

- Acteurs pédagogiques (musiciens, musicothérapeutes, intervenants dans les écoles, ...) avec pour objectifs de développer de nouveaux outils de transmission.
- Techniciens du son en studio ou pour la scène, techniciens lumière ou tout autre technicien de scène, de compagnie, d'art en espace public... avec pour objectif de parfaire leur expérience et leurs relations avec leurs partenaires de création sonore.
- Une formule plus légère a également été présentée auprès d'étudiants en école de commerce, d'ingénieur et entreprise.

PRE-REQUIS : Aucun pré-requis n'est nécessaire, même si une base de pratique musicale et/ou artistique et/ou pédagogique peut s'avérer être un atout.

PRÉALABLE À LA FORMATION : Définir ensemble les objectifs du candidat, afin de personnaliser au mieux la formation. Possibilité de basculer les heures du programme type en fonction du profil du candidat* et d'alléger ou d'approfondir les niveaux de difficulté technique ou théorique.

* À titre d'exemple : un candidat formé professionnellement à la musique classique n'aura pas besoin du module d'initiation de type solfégique. Ces heures seront remplacées par une plus grande séance d'écoute comparative et d'analyse dans la rubrique « Panorama », ainsi que par plus de temps de pratique dans la rubrique « Fabrique »

OBJECTIFS : Mieux comprendre les origines et les mécanismes du langage musical prédominant (de la musique classique, au jazz, aux musiques dites « actuelles » : rock, pop, chanson, rap, électro, world...)

Dans un second temps, il s'agira d'élargir ses connaissances à d'autres formes de musique et à d'autres langages (musiques des origines, types de projections vocales, sens des rites de passage,...)

Enfin le/la stagiaire sera amené à inventer, « fabriquer », son propre langage musical, pour des créations artistiques ou à but pédagogique.

FORMATEUR : Pierrem Thinet

ACCES : La formation est accessible sur demande via le site internet www.adieuberthe.org et sous réserve de la disponibilité du / des formateur(s). Dans un délai de 15 jours après l'envoi du bulletin d'inscription complété, le responsable des formations prendra contact avec le postulant, afin d'envisager la mise en place de la formation (modalités, planning, potentielles demandes d'adaptation). Quoiqu'il en soit, la formation est accessible sous réserve de la disponibilité du formateur.

ACCESSIBILITE : Quel que soit votre handicap et vos besoins spécifiques, si vous êtes concerné, merci d'envoyer un message à : formation@adieuberthe.org

une personne « référent handicap » vous répondra et sera à votre disposition pour recueillir vos besoins spécifiques afin d'adapter notre formation et vous orienter si notre formation ne pouvait y répondre.

LIEU DE LA FORMATION : Studio La Guitoune, 1 rue de Nuits 69004 Lyon.

DUREE DE LA FORMATION & MODALITES : De 24 à 80 heures (3 à 10 journées de 8 h), selon objectifs & diagnostic construit avec le(s) stagiaire(s).

Formation limitée à 4 stagiaires. Formation individuelle possible.

COUT PEDAGOGIQUE : 50€ HT par heure de formation.

METHODES PEDAGOGIQUES : Exercices : Des exercices de mise en pratique, 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, sous forme de débats et discussions, 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

Mise en situation réelle : Celle-ci, réalisée lors du jour 10, permet notamment une confrontation aux contraintes de rapidité et d'efficacité

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

L'évaluation finale s'effectue au cours de la mise en situation réelle. 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.

En fin de stage, chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité de la formation se verra remettre une attestation de suivi de stage.

CONTACT

Sathya Flory, responsable des formations (formation@adieuberthe.org)

Pierrem Thinet, formateur (pierrem.t@free.fr)

Programme détaillé de la formation

Jour 1/ Évaluation des connaissances musicologiques et solfégiques des stagiaires. Balayage des notions d'histoire de la musique de la préhistoire à nos jours, notions d'acoustique et de physique du son.

PARTIE 1 : UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE MONDIALISÉE

De l'Antiquité à nos jours.

Du bassin méditerranéen à l'ensemble des médias de la planète.

Ou comment un langage spécifique et issu d'une lente évolution a colonisé le reste du monde.

Jour 2/ Antiquité : Mésopotamie, Égypte ancienne et monde gréco-romain.

De l'horizontalité à la verticalité.

Le Moyen-âge européen, l'Ars Nova et La Renaissance.

L'essor de la musique savante.

Musiques baroque, classique, romantique.

Jour 3/ Le post romantisme et le modernisme.

Musiques dodécaphoniques et autres courants (bruitisme, spectralisme, musique minimaliste et répétitive, micro-tonalité, les pionniers de l'électronique...).

Musiques actuelles, du jazz au rock, de la pop aux musiques du monde, de l'acousmatique à l'electro.

Jour 4/ Théorie et pratique : travail d'écoute harmonies majeures et mineures, correspondances de style entre les époques et les sphères géographiques. Harmonie et contrepoint, ce module se fera en fonction du niveau du candidat.

Solfège : comprendre les grands principes en fonction du niveau du candidat.

Notation musicale, une spécificité occidentale (avec quelques rares autres exceptions).

L'influence de l'écriture dans le développement et la transmission.

Gamme pythagoricienne et musique tempérée.

Question sur le tempérament et le modelage de l'oreille humaine à une échelle subjective de valeur : de ce qui est « juste » ou ne l'est pas.

PARTIE 2 : UN PANORAMA D'AUTRES POSSIBLES

Origine de la musique, ses fonctions.

Musiques populaires et musiques savantes, vivantes ou disparues.

Ou comment l'humain a inventé une multitude de façons de fabriquer de la musique.

Jour 5/ Écoute comparatives *Voix du monde* (documents Musée de l'Homme / CNRS).

Analyse, description et commentaires.

Qu'est-ce que la musique ? Quelles sont les différentes définitions de l'idée même de musique ?

Qu'est-ce que le langage ? Définition du mot langage et réflexion autour de la notion de « langage musical ».

Jour 6/ Mise en situation pratique : imitation de la nature, des animaux des éléments sonores dans l'environnement.

Les harmoniques naturelles : une histoire subjective du son devenu source d'inspiration musicale. Harmoniques naturelles et premières briques d'éléments harmoniques (avec didjeridoo et « monocorde » sur violon alto).

La gamme pythagoricienne : origine, écoute sur monocorde (harmoniques de Do sur un violon alto) et origines de la musique tempérée. Niveau débutant et initié.

Jour 7/ De l'écriture horizontale à l'écriture verticale, de la conscience mélodique à la conscience harmonique (en passant par le contre-point).

Musiques bruitistes et soun-design.

Analyse comparative : niveau débutant à musiciens confirmés.

PARTIE 3 : ATELIERS DE FABRICATION DE MUSIQUE SINGULIÈRE

A des fins de création artistique ou pédagogiques, mise en pratique par imitation ou invention de langages de musique, en passant par la voix, le corps et/ou l'instrument.

Pour la partie pratique, la formation met à disposition un système complet de sonorisation, essentiellement pour les candidats musiciens déjà expérimentés (mais non exclusif selon les besoins et demandes des candidats). La formation propose également un studio mobile d'enregistrement pour capter les séances de fabrication si les candidats souhaitent garder une trace de leurs inventions

Jour 8/ Mise en situation pratique : imitation par mémorisation des éléments les plus marquants entendus lors des écoutes comparatives (*Voix du monde*). Invention de « briques » de musique et élaboration d'un langage musical propre à chaque stagiaire.

Jour 9/ Reprise des inventions de « briques » musicales, recherches de variations sur chaque brique, de mutations entre elles, et complexification du langage élaboré.

Jour 10/ Finalisation avec captation sonore et/ou visuelle du langage musical inventé par chaque stagiaire. Partage d'outils pédagogiques pour transmission à différents publics. Évaluation des acquis au cours du stage.