

Objectif : créer ses propres chansons

La musique

Les notes de musique

- Le nom des notes
- Découverte de la partition
- L'origine du nom des notes
- Le dièse
- Le bémol
- Le bécarre
- Le nom des notes sur la portée

Les rythmes

- La ronde
- La blanche
- La noire
- Le point
- Les figures de silence
- La liaison
- La croche
- La noire & la croche binaire
- Le triolet & la croche ternaire

- La double-croche
- Les syncopes

La signature rythmique

L'armure

La tonalité

- La tonique
- Le système solaire tonal
- Les fonctions tonales

Le mode

Les gammes

- La gamme diatonique
- La gamme chromatique
- La gamme majeure
- Les gammes mineures classiques
- Les 21 modes de la chanson

L'oreille musicale

- Qu'est-ce que l'oreille musicale ? A quoi sert-elle ?
- L'oreille absolue
- L'oreille relative

Harmonie

- Le cheminement musical
 - Autour de la tonique
 - La tonulation
- Le mode
 - Jouer la gamme depuis un autre degré que le I
 - La modulation
- Les cadences
 - La cadence parfaite
 - La cadence plagale
 - La cadence sous-plagale
 - La cadence rompue
 - Les cadences empruntées
- Les notes & les sons
- Les intervalles
 - Définition
 - Intervalles diatoniques
 - Intervalles chromatiques

- Les accords
 - Leur utilité
 - Leur construction
 - En tierces
 - En quartes
 - En quartes & tierces
 - Les positions
 - Les renversements
- La ligne de basse
- Les degrés diatoniques
 - Les fonctions
 - Tonique
 - Dominante
 - Sous-Dominante
- Les degrés chromatiques
- Les gammes
 - Plus qu'un échantillon sonore
 - Harmonisation d'une gamme
 - Principe
 - Utilisation

- L'ordre parfait
- Les cadences
- La gamme majeure
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Les accords de 5 sons
 - Les accords de 6 sons
 - Les accords de 7 sons
 - Cadences
 - Univers harmonique
- La gamme mineure naturelle
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Les accords de 5 sons
 - Les accords de 6 sons
 - Les accords de 7 sons
 - Cadences
 - Univers harmonique

- La gamme mineure harmonique

- Harmonisation

- Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Les accords de 5 sons
 - Les accords de 6 sons
 - Les accords de 7 sons

- Cadences

- Univers harmonique

- La gamme mineure mélodique

- Harmonisation

- Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Les accords de 5 sons
 - Les accords de 6 sons
 - Les accords de 7 sons

- Cadences

- Univers harmonique

- La gamme dorienne
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences
- La gamme phrygienne
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences
- La gamme lydienne
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences
- La gamme mixolydienne
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences

- La gamme locrienne bécarré 13
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences
- La gamme ionienne dièse 5
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences
- La gamme phrygienne bécarré 3
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences
- La gamme lydienne dominante
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences

- La gamme locrienne bécarre 9
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences
- La gamme superlocrienne
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences
- La gamme napolitaine majeure
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences
- La gamme napolitaine mineure
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences

- La gamme unitonique sensible
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences
- La gamme superlocrienne harmonique
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences
- La gamme double harmonique
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences
- La gamme pireotikos
 - Harmonisation
 - Les accords de 3 sons
 - Les accords de 4 sons
 - Cadences

- La gamme pentatonique majeure
 - Construction
 - Cadences
- La gamme pentatonique mineure
 - Construction
 - Cadences
- La gamme pentatonique blues
 - Construction
 - Cadences
- La gamme blues majeure
 - Construction
 - Cadences
- La gamme blues mineure
 - Construction
 - Cadences
- Les progressions
 - Par quartes
 - Par tierces
 - Par secondes
 - L'anatole
 - Le christophe

- L'emprunt modal
- La conduite des voix
- Le groove

- Les couleurs
 - Les couleurs des accords
 - Les couleurs d'un accord majeur
 - Les couleurs d'un accord mineur
 - Les couleurs d'un accord diminué
 - Les couleurs d'un accord augmenté
 - Les couleurs d'un accord de septième majeure
 - Les couleurs d'un accord de septième mineure
 - Les couleurs d'un accord de neuvième majeure
 - Les couleurs d'un accord de neuvième mineure
 - Les couleurs d'un accord de onzième juste
 - Les couleurs d'un accord de onzième augmentée
 - Les couleurs d'un accord de treizième majeure
 - Les couleurs d'un accord de treizième mineure
 - Les couleurs d'un accord de quarte suspendue
 - Les couleurs d'un accord de seconde suspendue
 - Les couleurs d'un power chord
 - Varier les couleurs
 - Camaïeux
 - Contrastes

- Le rythme harmonique
- Changer d'ambiance au cœur de la chanson
- La tonulation
 - Tonulation cadentielle
 - Tonulation par accord commun
- La modulation
- La tonu-modulation
 - Principe
 - La tonu-modulation chromatique
 - La tonu-modulation tritonique
 - La tonu-modulation unitonique
 - La tonu-modulation par tierces
- Les grilles
 - La grille harmonique
 - La grille de blues
 - Le blues traditionnel
 - Le blues mineur
- Mélodie
- Les notes-pivots
- L'équilibre A / Le déséquilibre B

- Les intervalles mélodiques
 - Conjoints, disjoints
 - Faciles, difficiles
- Les directions
 - Mouvement dynamique
 - Tournoiement
- L'ornementation
 - Broderie
 - Note de passage
 - Préparation
 - Retard
 - Appogiature
- Les tessitures
 - Importance
 - SATB et quelques autres

- Le schème
 - Principe
 - Construction
 - L'imitation
 - Principe
 - Utilisation
 - L'imitation semblable
 - L'imitation contraire
 - L'imitation rétrograde
 - L'imitation contraire-rétrograde
 - L'imitation en segmentation
 - L'imitation en permutation
 - L'imitation en interversion
 - L'imitation en conjonction
 - L'imitation en déplacement rythmique
 - L'imitation en troncation
 - L'imitation en fragmentation
 - L'imitation en allongement
 - L'imitation en augmentation
 - L'imitation en diminution

- La variation
 - Principe
 - Utilisation
 - Variation rythmique libre
 - Variation mélodique libre
 - Variation silencieuse
- Tension / Détente
 - Les tensions diatoniques
 - Les tensions chromatiques
- Le phrasé
- Le cheminement mélodique
 - Principe
 - Les notes-cibles
 - Les lignes notes-cibles simples
 - Les lignes notes-cibles doubles
- Antécédent / Conséquent
- Le sommet mélodique
- Le canevas
- Le rythme de la mélodie
- Longueur d'une note
- Longueur d'une phrase

- L'espace
- Les débuts de phrases
- Les fins de phrases
- Accélération & Décélération
- Le schéma rythmique
- Associer les rythmes entre eux
- Changer le schéma rythmique, conserver le même canevas
- Changer de canevas, conserver le même schéma rythmique
- Le thème
 - Deux définitions
 - Les phrases musicales
 - Sur 2 mesures
 - Sur 4 mesures
 - Sur 8 mesures
 - Sur une seule mesure
 - Sur un accord
 - Sur deux accords
 - Deux démarches possibles
- Elaborer un thème à partir d'une tonalité et d'un mode
- Trouver la tonalité et le mode à partir d'un thème écrit

- La mélodie accompagnée par les accords
 - Notes caractéristiques
 - Les dissonances
 - Dissonances douces
 - Sur un accord majeur
 - Sur un accord mineur
 - Sur un accord augmenté
 - Sur un accord diminué
 - Sur d'autres types d'accord
 - Dissonances dures
 - Sur un accord majeur
 - Sur un accord mineur
 - Sur un accord augmenté
 - Sur un accord diminué
 - Sur d'autres types d'accord
- Le chromatisme
- La pédale de basse
- Les blue notes

- Les ambiances
 - La joie
 - La tristesse
 - Le calme
 - La peur
 - Le suspense

Ecrire la mélodie de sa chanson

- Commencer par la mélodie du chant
 - Ecrire la mélodie du thème
 - L'imiter
 - Ecrire la ligne de basse
 - Trouver les accords
 - Rythmer la musique
 - Mesurer la musique
- Commencer par les accords
 - Définir l'ambiance générale
 - Déterminer le style de musique
 - Trouver un riff
 - Trouver le tempo
 - Ecrire la mélodie du thème
 - L'imiter

- Ecrire la ligne de basse

Les paroles

- Paroles de chansons & poésie
- Susciter l'émotion
- Des images, des images, toujours des images
- Le premier vers
- Plusieurs versions
- Prosodie
 - Importance de la prosodie
 - La rime
 - Qu'est-ce qu'une rime ?
 - Avec ou sans dictionnaire de rimes ?
 - Rimes pauvres, suffisantes, riches
 - Rimes continues, suivies, croisées, embrassées, tripartites, structure ABAC
 - Le rejet
 - L'enjambement
 - Les rimes internes
 - Les rimes orphelines
 - Les rimes... Qui ne riment pas !

- Le sexe des rimes
 - Importance
 - Les rimes masculines, féminines, bisexuelles
 - L'accent tonique
 - Les fautes de goût
 - Les erreurs acceptables
- La couleur de la rime
- La qualité de la rime
- Les rimes éculées
- Les voyelles
- Les strophes
 - Du distique au douzain
 - Le sonnet
 - Le haïku
 - Le tanka
 - Les structures libres
- La musicalité des mots
 - Assonances
 - Allitérations
 - La métrique
 - Les pieds

- Les vers pairs, impairs
- L'élision
- Jeux d'écriture
 - Associer le concret à l'abstrait
 - Le bivocalisme
 - Bout-rimer
 - Début & fin imposées
 - Détourner les clichés
 - L'accumulation
 - L'aération
 - L'allégorie
 - L'anachronisme
 - L'anacoluthie
 - L'anadiplose
 - L'anaérobie
 - L'anaphore
 - L'anglicisme
 - L'antanaclase
 - L'antérime
 - L'antiphrase
 - L'antithèse

- L'antonomase
- L'approximation
- L'arc-en-ciel
- L'argot
- L'asyndète
- Le baobab
- Le chiasme
- L'ellipse
- L'emphase
- L'épanadiplose
- L'épenthèse
- L'épiphore
- L'euphémisme
- La gradation
- L'hellénisme
- L'homéotéleute
- L'homosyntaxisme
- L'hypallage
- L'hyperbole
- L'image
- L'interrogation oratoire

- L'inventaire à la Prévert & la litanie
- L'inversion
- L'ironie
- L'italianisme
- L'oxymore
- La chanson sans adjectif
- La comparaison
- La contrainte de Delmas
- La contrepèterie
- La gradation
- La liponymie
- Le lipossible
- La litote
- Le locurime
- Les locutions introuvables
- La métaphore, la métaphore filée
- La métonymie
- Le monoconsonnantisme
- Le monovocalisme
- Le palindrome phonique
- La paragoge

- Le parallélisme
- La parataxe
- La paréchèse
- La paronomase
- La périphrase
- La personnification
- Le perverbe
- La prétérition
- La prosopopée
- La prosthèse
- La répétition
- La synecdoque
- La translation
- Le cadavre exquis
- Le chiasme
- Le cœur et le cul
- Le contre-pied
- Le français
- La kyrielle syllabique
- Le limerick
- Le lipogramme

- Le logogreffe
- Le logo-rallye
- Le macaronisme
- L'oxymore
- Le parallélisme
- Le pléonasme
- Le polyptote
- Le préfixe arbitraire
- Le symbole
- Le synchyse
- Le tautogramme
- Le tautogramme progressif
- La traduction antonymique
- La villanelle
- Le zeugma
- Les collectionneurs
- Les expressions, dictons & proverbes détournés
- Les lubies originales
- Les néologismes
- Les nouvelles maladies
- Les nouvelles professions

- Les onomatopées
- Les paradoxes
- Un mot en appelle un autre
- Un pied de plus (ou de moins) à chaque vers

- La préparation du texte
 - Elaborer un scénario
 - Les personnages
 - Le sexe
 - La profession
 - Le nom de baptême, le nom marital
 - La famille
 - Les passions
 - Les peurs
 - Les fantasmes
 - L'adresse
 - Le stéréotype
 - Le caractère
 - Le physique
 - La situation dramatique
 - Les dates de naissance et de décès
 - Les valeurs morales
 - L'état psychologique

- Les rôles
 - Le rôle thématique
 - Le rôle actantiel
 - Le héros
 - L'antagoniste
- Planter le décor
 - L'ambiance
 - L'introduction
- Ne pas trop en faire
- Rentrer directement dans son sujet
- Le storyboard
 - L'intrigue
 - La quête
 - La confrontation
 - Le dénouement
 - La chute
 - La morale
 - Le déroulé
- Un scénario par couplet

- Les champs
 - Le champ lexical
 - Le champ sémantique
- Le mot ou l'expression qui est le cœur de la chanson
- Les thèmes
- Les types de chansons
 - La chanson réaliste
 - Le mélodrame
 - La chanson d'amour
 - La chanson de charme
 - La chanson rive gauche
 - La litanie
 - La chanson-récit
 - La chanson humoristique
 - Création originale
 - Parodie
 - Goguette
 - La chanson militante
 - La chanson commémorative
 - La chanson historique
 - La chanson publicitaire

- L'esprit de concision
- S'adresser à son public
 - Traiter son public en adulte
 - Le dialogue
 - Le trilogue
 - Le monologue
 - La généralisation
- Suggérer plutôt qu'expliquer les émotions & sentiments
- Ne jamais commenter
- Trouver le titre d'une chanson
- La structure d'une chanson
 - Le couplet
 - Le pré-refrain
 - Le refrain
 - Le pont
 - Le break
 - L'interlude
 - Le solo
 - La coda
 - Une seule coda
 - Codas multiples

- La reprise en tonulant
- Chansons sans refrain
- Les structures
 - Structures traditionnelles
 - Structure AAAA
 - Structure AABA
 - Structure AA'BA
 - Structure ABC
 - Structure ABAC
 - Structure ABCA
 - Structures plus rares
 - Structure ABCBA
 - Structure ABACABA
 - Structure Etreinte
 - Structure Rondel
- Ecrire la partition de la chanson

Paroles & Musique ensemble

- La direction d'un vers
 - Mouvement dynamique ascendant, descendant
 - L'arc, l'arc inversé
 - La ligne statique
- La vitesse des mots
- Le crochet
- Le sommet mélodique
- Le grand rythme de la mélodie
- Ne pas oublier que l'on doit chanter le texte !
- Ménager des pauses
- Eviter les intervalles trop difficiles
- Eviter les mots imprononçables
- Eviter les élisions rendant les mots incompréhensibles
- Eviter les hiatus
- La correspondance entre le sens des mots et l'ambiance musicale
 - La sixte et la septième
 - Petits & grands intervalles
 - Les fautes de goût
- S'inspirer d'une chanson pour en reproduire le style

- L'analyse
- La réécriture
- Exemples
- Adopter le bon état d'esprit
- Penser comme un auteur de chansons
- Ecouter comme un compositeur de chansons
- Trouver l'inspiration
- Ecrire & Composer chaque jour
- Ne jamais se séparer de son calepin
- Les chansons pour les tiroirs
- N'abandonnez jamais !
- Tout évènement marquant doit finir en chanson
- Forgez votre style
- Pas de règle en musique
- Inspirez-vous, mais ne plagiez pas !

Ecrire un texte sur une musique

- Repérer les rimes masculines et les rimes féminines
- Repérer les temps forts
- Découper les phrases musicales
- Ecrire le texte
- Le chanter pour vérifier le découpage des mots et la place de l'accent tonique

Mettre un texte en musique

- Trouver les rythmes
- La scansion
- L'écriture des rythmes
- Les mots à mettre en valeur
- Intervalles
- Emprunts modaux
- Dissonances
- L'ambiance
- Style de musique
- Tonalité & mode