

Formation « Ecrire autrement »

CONTENU PEDAGOGIQUE (au 30.09.2021)

Objectif de la formation : Connaître et maîtriser les contraintes liées à l'écriture et/ou la composition de chansons, pour soi-même ou pour des tiers interprètes.

Prérequis : Créateurs ayant une expérience professionnelle ou semi-professionnelle de l'écriture de chansons (Auteur et/ou Compositeur).

Objectifs Pédagogiques :

- 1) Acquérir une méthodologie de travail et de création répondant aux contraintes artistiques, matérielles et techniques auxquelles sont confrontés les auteurs et les compositeurs de chansons.
- 2) Découvrir de nouveaux outils techniques et de nouvelles compétences en se confrontant aux situations professionnelles de commande d'une œuvre ou de réponse à un appel d'offre
- 3) Appréhender les différentes formes de collaboration artistique en équipe, de co-écriture d'une œuvre nouvelle ou d'adaptation d'une œuvre existante.

Méthodologie :

Les journées sont organisées autour de deux grands modules : Un module théorique collectif ponctué d'exercices individuels et un module Ateliers pratiques en groupes.

Les deux formateurs interviennent conjointement dans les modules théoriques et simultanément mais en alternance dans tous les ateliers pratiques (en tournant d'un atelier à l'autre), ce qui permet aux stagiaires d'avoir un double regard sur la matière en construction et les exercices travaillés, celui de l'auteur et celui du compositeur.

Chaque fin de journée est l'occasion de vérifier avec chacun des stagiaires quels sont ses points forts et ses points à améliorer dans l'une ou l'autre des deux parties travaillées en journée (musique et texte).

Programme de la semaine

Jour 1 Matin : Les fondamentaux d'un métier

Accueil-présentation du contenu du stage et des intervenants, tout de table, découverte des univers musicaux et des styles d'écriture de chacun des stagiaires, rappel de quelques « formes », des règles de base ainsi que des contraintes liées à l'écriture de chanson.

Les métiers d'auteur et de compositeur : Quelques éléments de repères sur les rôles et statuts des auteurs en France, le Droit d'Auteur et la gestion collective, les revenus financiers, les couvertures sociales...

Jour 1 Après-midi : Sortir de sa zone de confort

Les auteurs et compositeurs dans leur rapport à l'interprète. La notion d'être « au service de ». Bien connaître son interprète ou bien le deviner? Le travail de table préalable à l'écriture et à l'interprétation...

Analyse du sujet et de l'angle de traitement du sujet choisi, la fonction des couplets et des refrains, focus sur l'évolution de la structure du refrain tout au long de l'histoire de la chanson, analyse de textes connus, de grilles de styles. Fin de la séance par un choix de thèmes à développer.

Jour 2 matin : Le corps du sujet

La structure c'est le squelette de la chanson. Comment a-t-elle évolué en un siècle. Quels sont ses éléments constitutifs les plus répandus ? Comment reprendre son travail lors de transformations de structure en cours ou en fin de création ? Comment réécrire un texte pour une structure qui ne lui était pas destinée au départ ?

Les rimes, les règles qui les régissent, leur force mnémotechnique, leur puissance d'évocation, leur apport musical. Ce que la chanson française doit à la poésie... La métrique comme outil de maîtrise du rythme et du tempo d'une chanson. Théorie et exercices collectifs.

Jour 2 après-midi : A vos neurones !

Formation de binômes (1 auteur, 1 compositeur) 1er travail de contraintes liées à la versification (rimes), la métrique (pied), le sujet imposé. Ateliers dirigés.

Jour 3 matin : La chanson en marche

Le style musical c'est la peau de la chanson ; Il peut –et doit !- influencer l'écriture d'un texte. Quelles-sont les contraintes liées à un style musical? Comment les appréhender, voire les anticiper ?

Le rythme c'est le cœur de la chanson. Rythme et tempo musicaux proposés par le compositeur orientent les choix de l'auteur et peuvent entrer en conflit avec le rythme propre du texte. En sens inverse, les choix rythmiques et métriques de l'auteur peuvent désorienter le compositeur. Comment résoudre ces conflits et harmoniser les choses pour servir au mieux la chanson ?

Le rythme et ses variations. Maîtriser un rythme, c'est être capable de jouer sur toutes les variations de celui-ci, dès l'écriture, même sans instrument ni aucun support musical... Théorie et exercices collectifs.

Jour 3 après-midi : A vos neurones !

Changement de binômes (1 auteur, 1 compositeur) 2ème travail de contraintes liées à la composition (style et structure), le placement des phonèmes, la musicalité imposés. Ateliers dirigés.

Jour 4 matin : Pour combler le vide

Les techniques et exercices pour passer le blocage de la page blanche, la chasse aux clichés, l'arborescence

Les sonorités (Le sens et le son, dans la langue française, sont deux mondes que tout semble opposer. Or ils sont unis dans la chanson... Unis pour le meilleur et pour le pire !

Les supports travaillés par le compositeur à destination de l'auteur : La ligne de chant sur une composition. Le Lavabo (Qu'est-ce qu'un lavabo? Quelles sont ses contraintes spécifiques ?). Le Yaourt (Qu'est-ce qu'un yaourt ? Quelles sont ses contraintes spécifiques ?). L'adaptation: L'adaptation d'une chanson de langue étrangère en langue française est un exercice particulier qui n'a rien à voir avec la traduction d'un texte. Théorie et exercices collectifs.

Jour 4 après-midi : A vos oreilles !

Travail pratique sur la mélodie, choix de chansons en anglais à adapter, croisement des différentes contraintes déjà abordées... Ateliers dirigés en individuel et en groupes.

Jour 5 matin : Jouons un peu !

Création collective d'un texte farandole de 8 à 10 couplets (1 par stagiaire), travail d'équipe avec mélange de style d'écriture et de compositions à partir de contraintes imposées. Atelier dirigé en groupe.

Jour 5 après-midi : Analyses, bilan et perspectives

Vérification des acquis et des nouvelles compétences Rappel méthodologique pour l'organisation de son travail d'auteur et de compositeur. Questions-réponses et bilan collectif du stage.

Méthodologie d'évaluation

L'évaluation des acquis de la formation se déroule en trois étapes :

- 1) Un questionnaire d'entrée de stage permet aux formateurs de faire un premier diagnostic sur la réalité professionnelle du stagiaire, son expérience « métier » son statut social et sa pratique. Ce questionnaire est complété par un tour de table à l'ouverture du stage permettant de préciser le niveau d'acquisition des fondamentaux des métiers d'auteur et de compositeur.
- 2) Tout au long de la formation, les exercices pratiques et de mise en situation sont évalués. Ils sont complétés, à mi-parcours du stage, par un questionnaire de vérification de l'intégration des modules pédagogiques abordés.
- 3) Un questionnaire de fin de stage, l'après-midi du dernier jour de formation, permet aux formateurs de souligner les points acquis, non acquis ou en cours d'acquisition. L'ensemble de ces évaluations fait l'objet d'une synthèse qui est adressée à chaque stagiaire, avec son attestation de suivi de formation, dans les trois semaines qui suivent la fin du stage.

Ce stage ne donne pas lieu à une certification professionnelle.

Formation « Ecrire autrement »

PARCOURS DES FORMATEURS (au 30.09.2021)

ERICK BENZI

Auteur, Compositeur, Arrangeur.

Réalisateur et producteur musique & image

Né le 1-3-1959 à Marseille (13)

Gérant de la Société ERK MUSIC, éditions musicales &
Production audio et vidéo

Chevalier des arts et des lettres

Ancien Membre de la commission des variétés

et de la commission de la formation professionnelle de la SACEM



Etudie le piano au Conservatoire de Marseille Membre du groupe CANADA jusqu'en 1991.

Ecrit, compose et arrange pour l'ensemble de la variété française : Florent Pagny, Johnny Hallyday, Anggun, Yannick Noah, Céline Dion, Patricia Kaas, Khaled, Françoise Hardy, Julien Clerc, Garou, Roch Voisine, Charles Aznavour, Maurane, Liane Foly, Catherine Lara, Marc Lavoine, Daniel Levi, I Muvrini, Cheb Mami, etc..

Membre des groupes EL CLUB de 2006 à 2008, INVISIBLE BLUE depuis 2007, **et initiateur** du label OPENWORLDMUSIC.com dédié à l'exposition d'artistes qu'il parraine, ainsi qu'à la mise en lumière d'artistes world d'Asie centrale (IRAN, AZERBAIJAN, OUZBEKISTAN, etc...). Manager et producteur de l'ensemble soufi kurde/iranien RAZBAR.

Directeur artistique et metteur en scène du projet MARSEILLE REVE 2012/2014 www.marseillereve.com, Directeur artistique et metteur en scène du spectacle « Un été 44 » en 2018.

Anime des formations d'écriture, de composition et d'arrangements depuis 2009 : Les récréations musicales à St Aubin sur mer, le stage des Vallons à Samoëns, les sessions Hyperion à Marseille, Ecrire autrement à Vinsobres, Session Arrangements de MDC Studio à St Louis de La Réunion.

Dirige les modules «Arrangements en ligne», «SOS Diagnostic chanson», et «coaching personnalisé», via le site internet www.erickbenzi.com

A suivi les formations suivantes :

Ecriture de scénario « STORY » de Robert MCKEE / Formation Video sur After effects chez Video design / Formation video «Millumin» chez Le collagiste / Formation Matte painting Photoshop chez Videodesign / Formation 3D Blender

Divers : Artiste SOCAN (Canada) de l'année 1999 avec la chanson « la Neige au Sahara » par Anggun
Prix SOCAN pour la chanson " Le temps de m'y faire" Nanette Workman Just Plain Folks AWARD (USA), catégorie GOSPEL avec les chansons « Shine » et « Save my soul » par Carole Fredericks.

FREDERIC KOCOUREK

***Ecrivain, Parolier pour la chanson
Scénariste et Auteur Dramatique.***



Né en 1965 à Valence (26).

Poète et dramaturge, il fonde en 1987 à Chambéry en Savoie le Black Block Ateliers Théâtre, collectif de créateurs au sein duquel il signe et dirige quatre pièces : Les soirs d'inconnance (1988), La petite porte (1989), La lamproie (1990), Ce château périssable (1991).

Il dirige, en 1990 et 1991, l'Association Départementale pour le Développement du Théâtre en Savoie.

Il a écrit, de 1990 à 1995 des sketches pour la télévision (La classe – France 3) et des spectacles d'humour pour d'autres artistes ou compagnies de théâtre, dont : Les tricoteuses de la République (*Brigitte Moati*), C'est bien la preuve que Dieu est un mec ! (*Falila*), Les absentes (*Groupe Fusion*), L'histoire vache de la France folle (*Compagnie Daniel Gros*)...

Membre fondateur et collaborateur artistique depuis 1994 des Compagnies de danse hip hop Kafig, puis Alexandra N' Possee, il a écrit en 2012 pour cette dernière un conte initiatique dansé intitulé «Anima», mêlant danse, théâtre, marionnette, animation, vidéo et nouvelles technologies. Il collabore, en 2017, à l'écriture du spectacle de la compagnie intitulé «Echo».

Parolier depuis 1997 pour une trentaine d'artistes de la chanson francophone (*Michael Jones, Natasha St Pier, Isabelle Boulay, Angélique Kidjo, Carole Fredericks, Rock Voisine, Corinne Hermes, Grégory Lemarchal, France D'Amour, Sofia Mestari, Sarah Brightman, Renaud Hantson, Daguerre, Myriam Abel, Laurent Reval, Anna He, Yannick Noah, Valérie Lahaie, Alice Animal, Samuelle...*).

Il anime en tant que formateur, de 2004 à 2010, les ateliers d'écriture des "Rencontres d'Astaffort" de Francis Cabrel, ainsi que «Les Rencontres Francophones de la Chansons» (*Suisse, Madagascar, Île de la Réunion...*) et l'Atelier "Ecriture et interprétation" du Festival Les Nuits de Champagne de Troyes.

Depuis 2011, Frédéric Kocourek est engagé dans la Formation Professionnel des Artistes-Auteurs de la chanson francophone auprès de 4A (*Régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA*), Le Studio des Variétés (*Paris*), Musik Océan Indien et Jeudi Formation (*Ile de la Réunion et Zone Océan Indien*).

Il élargit en 2016 son champ de création à l'écriture de scénarios de séries de fiction pour la TV.

A suivi les formations suivantes :

2016, « Ecriture de scénario de série » à l'Ecole Nationale Supérieur Louis Lumière de Paris

2017, « Les ateliers Kabo Production » pour la série « Scènes de ménage »

2020, « La scène, un concentré de scénario » à Scénario au long court formation

Engagement pour le Droit d'Auteur et la Gestion Collective :

Membre de la SACD depuis 1988, de la SACEM depuis 1997, dont il est promu Sociétaire définitif en 2020, il fut Membre de la Commission des Variétés de la SACEM de 2007 à 2014 (il en fut le Président en 2011 et 2012), Administrateur du RACL (Régime de retraite des auteurs-compositeurs) depuis 2011, Vice-Président du Conseil de Gestion du Fonds des Artistes Auteurs de l'Afdas et Président de la Commission Musique et Chorégraphie du même fonds depuis 2013, Président de la Commission Technique pour la Formation Professionnelle des Sociétaires de la SACEM depuis 2014, Vice-Président de l'UNAC (Union Nationale des Auteurs et Compositeurs) depuis 2017.