

Composer Sa Chanson de

A à Z

Un guide de

Composer
Sa
Musique

Note par note, à notre portée

www.composer-sa-musique.fr

« Au départ, le peintre a une toile. L'écrivain a une feuille de papier. Le musicien, lui, a le silence. »

Keith Richards

Sommaire

Petite présentation

Laissez-moi vous en dire un peu plus sur ce guide... ..

Alors comme ça vous voulez composer ?

Partie 1: Avant de commencer....

Chapitre 1 : Partir avec le bon état d'esprit

Démêler le vrai du faux: la FAQ de l'apprenti compositeur

Cultiver le bon état d'esprit.....

Chapitre 2 : Trouver l'inspiration

Qu'est-ce que l'inspiration ?

II / Comment trouver l'inspiration ?.....

III / Passer de l'inspiration à la musique.....

Partie 2: Mettre un premier pied à l'étrier

Chapitre 3 : Débuter sa composition

I / Les composantes d'une chanson

II / Par où et par quoi commencer sa composition ?

III / Les différentes méthodes de composition d'une chanson.....

IV / Un dernier coup de pouce pour démarrer

Partie 3: Composer les 4 piliers d'une chanson

Chapitre 4 : Pilier 1, l'accompagnement

I / Qu'est-ce qu'un accord ?

II / Comment trouver une suite d'accords qui sonne bien ?.....

III / Comment trouver une suite d'accords originale ?

IV / Faire varier sa suite d'accords

Chapitre 5 : Pilier 2, la mélodie

I / Comment trouver une mélodie ?

II / Comment trouver « LA » mélodie ?

III / Vérifier l'efficacité de sa mélodie

IV/ le mot de la fin

Chapitre 6 : Lier l'accompagnement et la mélodie

I / Créer une mélodie à partir d'une suite d'accords

II / Trouver un accompagnement efficace pour sa mélodie

Chapitre 7: Pilier 3, les paroles

I / Quel sujet aborder dans ses chansons ?

II / Le processus d'écriture des paroles d'une chanson

III / Écrire des paroles qui ont de l'impact

IV / Choisir un titre

Chapitre 8 : Mettre en relation paroles et musique

I / Écrire une mélodie à partir de paroles.....

II / Écrire des paroles à partir d'une mélodie

III / Considérer l'écriture des paroles et de la mélodie simultanément

Chapitre 9 : Pilier 4, le rythme

I / Le tempo.....

II / La structure rythmique

III / Trouver les rythmes

Partie 4: Développer la chanson dans son intégralité**Chapitre 10 : Structurer son morceau**

I / La structure du morceau

II / Les sections d'une chanson.....

III / Les différents types de structure

IV / Comment structurer son morceau ?

Chapitre 11 : Composer sa chanson de bout en bout.....

I / Evolution de l'accompagnement tout au long de la chanson

II / Evolution de la mélodie tout au long du morceau

III / Evolution des paroles au cours du morceau

IV / Evolution de la rythmique au cours du morceau

Partie 5: Etre unique

Chapitre 12 : Rendre ses compositions inoubliables.....

I / Attirer l'attention de ses auditeurs.....

II / Transmettre de l'émotion grâce à sa musique

III / Créer son identité musicale

Conclusion

Tracklist.....

Remerciements.....

Laissez-moi vous en dire un peu plus sur ce guide...

Quel est le but de ce guide ?

L'idée d'écrire un guide sur la composition musicale a commencé à grandir en moi au fur et à mesure que je recevais le courrier des lecteurs de Composer sa Musique. J'ai remarqué que beaucoup d'entre eux (comme la majorité des personnes) percevaient la composition comme une activité inaccessible et réservée à une élite.

« Oh mais tu sais Alex, moi je ne suis pas quelqu'un de créatif. Je ne peux pas composer. »

« De toute façon la composition c'est un don. Soit on l'a en soi, soit on ne l'a pas. »

« Moi ? Je ne suis ni un littéraire ni un artiste. Dommage, ce n'est pas fait pour moi... »

« Je viens à peine de commencer à jouer de la guitare. Alors écrire toute une chanson... Laisse tomber je suis à des années lumières de pouvoir le faire. »

Combien de fois ai-je pu m'arracher les cheveux en lisant de tels messages ! Et combien de fois ai-je pu lire de telles affirmations...

Le gros problème avec la composition et la musique de façon générale, c'est que ce sont des activités soumises à un nombre incalculable de **préjugés**. Ces idées reçues font tellement parties des croyances populaires et sont tellement ancrées dans les mœurs, que les gens finissent par les croire et se les approprier. Ils finissent alors par renoncer à l'idée d'écrire une chanson sans même s'y être essayé. Or, contrairement à ce que l'on peut vous faire croire, **tout le monde peut faire de la musique et tout le monde peut créer une chanson**. Tout ce qu'il faut pour réussir, c'est une bonne dose de motivation, un soupçon de discipline, et de bonnes ressources sur le sujet.

D'où l'idée de créer ce guide : je voulais vous donner tous les outils nécessaires pour vous permettre de créer vos propres musiques. Je voulais également balayer tous ces préjugés et cette image élitiste de la composition en vous prouvant que tout le monde peut y arriver à condition de s'en donner les moyens.

Qu'est-ce que ce guide ?

Ce guide constitue l'aboutissement de toutes mes recherches et de toutes mes réflexions sur la composition musicale. Ce que vous avez entre les mains, c'est le résultat d'heures de recherche, de questionnement, de remise en question, et bien sûr de pratique sur la composition.

Ce guide apporte des **réponses simples et concrètes** à tous les problèmes rencontrés par l'apprenti-compositeur. Avant de le rédiger, j'ai d'ailleurs sondé plus de 750 lecteurs de Composer sa Musique pour connaître avec précision les principales difficultés rencontrées par une personne désireuse d'écrire une chanson. A partir de là, j'ai pu comprendre au mieux vos besoins et développer en conséquence une méthode pour vous aider à créer vos propres chansons de A à Z.

Ce que ce guide n'est pas

Certes le guide va vous donner de nombreuses pistes et de nombreux outils pour vous aider à composer. Cependant, **il ne constitue en aucun cas une méthode miracle**. Ne vous attendez pas à y trouver des formules magiques pour réussir à créer le « tube de l'année en 4 minutes 30 » ou pour « composer la mélodie du siècle en 3 étapes ». Hé oui, les méthodes miracles, ça n'existe pas ! Il n'y a pas de secret : pour réussir **il va falloir bosser !!**

D'ailleurs, je préfère vous prévenir tout de suite : ne vous attendez pas à devenir le plus grand compositeur de tous les temps juste après avoir fini de lire le guide. Enfin si, peut être que vous allez le devenir (et je vous le souhaite !) mais pour cela il va vous falloir du temps. C'est surtout à force de pratique et de travail que vous deviendrez meilleur. La composition et la musique ne peuvent pas être acquises du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine qui va vous tenir éveillé pendant un certain temps. Des personnes ont d'ailleurs dédié leur vie entière à la composition et continuent d'apprendre et de progresser chaque jour !

Je vous conseille donc d'appréhender ce guide comme un livre de cuisine : vous y trouverez la marche à suivre pour atteindre vos objectifs, mais seul vous pouvez

arriver à les concrétiser. De même, ce n'est pas parce que vous aurez fini de lire le livre que vous deviendrez tout de suite un grand chef. Avant d'atteindre ce niveau, il va falloir que vous vous entraîniez beaucoup. Mais plus vous mettrez les recettes en pratique, et plus vous progresserez !

D'accord j'ai tout compris. Mais euh... lire une méthode de composition musicale, ça ne va pas nuire à ma créativité ?

C'est une très bonne question. On me l'a d'ailleurs souvent posée à partir du moment où j'ai évoqué l'idée d'écrire un guide dédié à la composition musicale. Car il est vrai que la musique est la forme de liberté la plus absolue et chacun est libre de se l'approprier à sa manière. De plus, je ne suis personne pour pouvoir prétendre vous inculquer comment écrire une chanson sachant qu'il existe des multiples façons de faire propres à chacun.

J'ai vraiment beaucoup réfléchi à la question et je suis conscient de tout cela. Cependant, je reste persuadé qu'il existe certaines petites « techniques » qui vous permettront de trouver le déclic et qui vous aideront à progresser dans votre quête musicale. Même si la musique est une entité complexe et indomptable, il existe quelques petits trucs, quelques petites astuces, qui vous aideront à mieux l'appréhender. Et c'est l'ensemble de toutes ces astuces que j'ai voulu répertorier dans ce guide.

Aussi, je pense que ce guide n'est pas en soi une méthode de composition qui vous explique de façon mécanique comment procéder pour écrire une chanson étape par étape, mais plutôt **une boîte à outils** qui vous apportera des solutions pour surmonter chaque difficulté du processus de composition.

Choisissez les outils qu'il vous faut !

© zigazou76

PARTIE 1 : Avant de commencer....

Chapitre 1 : Partir avec le bon état d'esprit.....18

Chapitre 2 : Trouver l'inspiration.....34

Chapitre 2 : L'inspiration

Dans ce chapitre vous allez apprendre:

- Comment trouver l'inspiration et déclencher l'étincelle créatrice
- Quelles sont les conditions favorables à l'apparition de l'inspiration
- Quelles sont les techniques utilisées par les plus grands écrivains pour être inspirés
- Comment vous servir de vos rêves pour faire naître l'inspiration
- Une méthode efficace pour lutter contre le syndrome de la « partition blanche »
- Le matériel que doit absolument posséder tout apprenti-compositeur qui se respecte
- Comment retranscrire son inspiration en musique : comment passer de l'idée au papier
- 3 réflexes à adopter pour retranscrire efficacement ses idées

Introduction

Aaah l'inspiration... Il est presque impossible de pouvoir parler de musique et de composition sans évoquer ce fameux concept « **d'inspiration** ». L'inspiration constitue en effet le moteur de toutes créations artistiques et de nombreux artistes expliquent l'origine de leur œuvre en invoquant ce phénomène.

Comment ai-je pu réussir à composer ce titre ? Je ne sais pas vraiment. Lors d'un voyage en Australie je regardais par la fenêtre de mon hôtel et là, tout à coup, la mélodie de la chanson m'est venue. J'ai été soudainement inspiré et toute la chanson s'est retrouvée là sous mes yeux, sans que je ne m'en rende compte.

Mais qu'est-ce que réellement que cette « inspiration ? Un don que certaines personnes auraient en elles ? Une force mystique qui s'imposerait à nous ? Ou encore un état que l'on pourrait atteindre et déclencher à notre guise ? Et surtout, comment faire pour être inspiré ? Comment faire pour bénéficier de cet élan de création artistique ? C'est ce que nous allons voir au sein de cette partie !

II / Comment trouver l'inspiration ?

Utiliser les techniques des plus grands écrivains

En dehors des musiciens, les maîtres en matière d'inspiration sont les écrivains. Pour réussir à captiver leurs lecteurs et à créer des histoires qui les fassent passer par toute une palette d'émotions, ils doivent sans cesse redoubler d'imagination. Ils ont donc pris l'habitude d'user de petites techniques pour ne jamais manquer d'inspiration et pour avoir toujours quelque chose à raconter. Et la bonne nouvelle, c'est que ces techniques, les musiciens aussi peuvent les utiliser.

© Gilles Chiroleu

Développer sa curiosité et sa capacité d'analyse

La curiosité, c'est tout simplement la plus grande qualité que peut avoir un musicien ou un écrivain. Etre curieux va vous mener à explorer le monde et à découvrir de nombreuses choses. Or, tout ce qui vous entoure peut potentiellement être utilisé dans vos chansons. Le paysage qui est sous vos yeux, la grise mine des passants dans le métro, cette inconnue qui passe devant vous, votre voisin de palier, la patte cassée du chat... Absolument tout peut être utilisé pour nourrir vos créations (bon, sauf la patte du chat peut-être ...). D'ailleurs, je pense sincèrement que l'artiste n'est au final, que le **traducteur de son environnement** : il s'imprègne de ce qui l'entoure et transforme ce qui le touche en musique et en poésie. C'est une sorte de journaliste ayant assez de sensibilité pour faire ressentir ce qu'il relate à ceux qui l'écoutent.

De nombreux écrivains ont également recours à cette démarche pour écrire leurs romans : Ils sont attentifs à tout ce qui les entoure. Ils observent, décortiquent, explorent, analysent... et utilisent finalement le résultat de leur observation dans leur livre. Zola avait par exemple l'habitude de faire de longues recherches avant d'écrire ses romans. Pour *Germinal*, il vint ainsi se documenter pendant quelques semaines dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Il interrogea des mineurs et des ingénieurs sur leur vie quotidienne afin de décrire de la façon la plus réaliste possible le monde de la mine.

Je vous encourage donc vivement à faire comme les écrivains : **soyez curieux** de tout ce qui vous entoure et **développez votre esprit d'analyse**. Tous les ingrédients de vos futures chansons se trouvent là, sous vos yeux. Il vous suffit simplement de les ouvrir pour vous en apercevoir. ;)

Chercher l'inspiration dans les livres et les films

La curiosité passe également par **la curiosité intellectuelle**. N'hésitez pas à lire le plus de livres possible et à regarder de nombreux films et documentaires. C'est une formidable source d'inspiration. Les livres incarnent la pensée de leur auteur : ce sont les portes paroles de leurs souvenirs ou de leur imaginaire. Ils permettent d'accéder à des idées qui nous aurez peut-être jamais effleurées en temps normal (lisez Nietzsche vous verrez de quoi je parle). Quant aux films, ils nous permettent de nous évader et de nous immerger totalement dans un nouveau monde, ce qui va stimuler notre activité cérébrale et notre imagination.

Utiliser la technique du free-writing

Cette technique est très répandue dans le milieu littéraire et a été utilisée par les plus grands écrivains tels que Jack Kerouac qui en a fait sa spécialité. La technique du « free writing » est particulièrement efficace pour lutter contre le syndrome de la page blanche. Dès que vous êtes en panne d'idées, je vous conseille vivement de l'utiliser. Vous allez voir, c'est radical.

Son principe est simple : asseyez-vous devant votre ordinateur ou devant une feuille vierge et notez-y tout ce qui vous passe par la tête. Absolument tout, sans exceptions. Chaque mot, chaque idée, chaque pensée qui vous traverse l'esprit doit être couchée sur le papier. N'ayez aucune censure et surtout ne cherchez pas à donner du sens ou du style à vos phrases. Votre unique but, c'est de retranscrire vos pensées telles qu'elles viennent.

Ecrivez tout ce qui vous passe par la tête

© Lolita C

Dans un second temps, relisez votre feuille et repérez les idées qui valent la peine d'être gardées. Supprimez les informations superflues et structurez le reste. Voilà, le tour est joué ! Toutes les idées que vous venez d'obtenir vous seront directement utiles pour votre composition. Certaines phrases pourront par exemple devenir les paroles de votre prochaine chanson et qui sait, peut-être qu'en répétant constamment ces paroles dans votre tête, une mélodie vous viendra naturellement à l'esprit !

J'adore cette technique car en plus d'être diablement efficace, elle vous permet de vous concentrer sur le plan important : votre créativité. En effet, quand on fait attention à la formulation, aux fautes et à la structure, on paralyse la créativité car on se concentre sur la forme et non le fond. Ici au contraire, vous mettez l'accent sur vos idées en ne vous concentrant que sur ces dernières.

PARTIE 2 : Mettre un premier pied à l'étrier

Chapitre 3: Débuter sa composition.....53

Chapitre 3 : Débuter sa composition

Dans ce chapitre vous allez apprendre :

- Quels sont les 4 piliers à la base de toutes chansons ?
- Par où et par quoi commencer sa composition ?
- Les 7 méthodes les plus répandues pour écrire une chanson
- Comment trouver votre propre méthode de composition ?
- Comment vous inspirer des autres artistes pour démarrer votre composition ?

III / Les différentes méthodes de composition d'une chanson

Même s'il n'y a pas de formules magiques ni de recettes pour créer une chanson, il existe tout de même des façons de composer assez répandues qui aident l'artiste à se lancer et à mettre à profit sa créativité. Ces méthodes sont **des points de départ** : elles doivent vous aider à vous lancer. Nous verrons par la suite comment développer la chanson dans son ensemble.

Méthode 1 : Trouver une suite d'accords

La première méthode, qui est à mon goût la plus simple pour débiter, consiste à trouver une suite d'accords. Trouvez un enchaînement de 3-4 accords qui sonnent bien et qui vous plaisent, puis définissez en le rythme. (Rdv page 68 pour voir comment trouver une suite d'accords). Une fois que vous avez tout ça, jouez votre enchaînement en boucle puis essayez de chanter quelque chose par-dessus pour déterminer une mélodie. Ça y est ! Vous avez là les racines de votre chanson.

Méthode 2 : Trouver une mélodie et l'harmoniser

Cette méthode est l'inverse de la première : elle consiste à trouver en premier lieu une mélodie, pour ensuite l'harmoniser, c'est-à-dire trouver des accords qui la complèteront et la mettront en valeur (Rdv page 93 pour voir comment composer une mélodie)). Même si cette méthode est un peu plus dure à mettre en œuvre que la première, elle vous aidera à mettre l'accent sur la mélodie et à rendre votre chanson plus mémorable.

Méthode 3 : Trouver une « ligne »

Cette méthode consiste à trouver ce qu'on appelle une « ligne ». Une ligne est un bout de chanson caractéristique et souvent répétitif. La ligne peut provenir de n'importe quel instrument : de la guitare (on parlera alors dans ce cas de riff), de la basse ou même de la batterie. Votre morceau devra ensuite être construit et développer autour de cette ligne. (Rdv page 169 pour voir comment développer un morceau dans sa totalité à partir d'une idée). Le meilleur exemple d'utilisation de cette méthode reste la chanson « [Around The World](#) » des Daft Punk, qui est exclusivement construite autour d'une ligne de basse.

Méthode 4 : Commencer par les paroles

Pour ceux qui préfèrent mettre l'accent sur le texte, une bonne façon de faire consistera à commencer votre chanson par les paroles. Une fois votre texte écrit, lisez-le en boucle jusqu'à ce qu'une mélodie vous vienne naturellement en tête. (Voir page 151 pour voir comment créer une mélodie à partir de paroles). Grand amateur de poésie (et poète lui-même), Bob Dylan avait l'habitude de composer ses chansons grâce à cette méthode.

Méthode 5 : Partir d'une improvisation

L'improvisation est une façon très courante de composer. Elle peut se faire en groupe (on parle alors de « jam session ») ou à titre individuel. De cette improvisation peut naître différentes idées utiles à la composition. Le groupe Red Hot Chilli Peppers avait l'habitude d'avoir recours aux jam sessions pour composer. Leur chanson « [Give It Away](#) » est ainsi née presque instantanément à partir de la ligne de basse lancée au cours d'une jam. Cependant, il n'est pas forcément nécessaire de maîtriser les règles de l'improvisation (qui est une discipline à part entière) pour réussir à composer. Improviser, c'est aussi tâtonner son instrument au hasard jusqu'à repérer une sonorité intéressante et la développer.

Méthode 6 : Le sample

Le sampling consiste à emprunter un extrait musical très court d'une chanson déjà existante pour en créer une nouvelle. Le sampling est très utilisée en musique électronique et en hip-hop. L'origine des samples utilisés peut provenir de n'importe quel groupe ou artiste. Il faut néanmoins veiller à ce qu'il soit suffisamment court pour ne pas tomber dans le plagiat. Le groupe *The Avalanches* a composé l'intégralité de son album « *Since I Left You !* » à partir de plus de 1000 samples différents !

Méthode 7 : L'emprunt

Il existe des milliers de chansons libres de droit sur internet alors pourquoi ne pas vous en inspirer pour vos propres compositions ? Attention, je ne vous dit pas d'utiliser la chanson en entier (sinon c'est du vol !) mais d'emprunter quelques fragments de mélodie ou quelques progressions d'accords intéressantes. Essayer

ensuite de développer et de modifier ces éléments pour obtenir une nouvelle chanson complètement originale !

© Maeka Alexis

N'hésitez pas à **essayer chacune de ces méthodes** jusqu'à trouver celle qui vous correspond le plus. Je vous conseille également de changer de méthodes régulièrement (même si vous avez trouvé la méthode de votre cœur) afin d'apporter de la diversité et de la variété dans vos compositions. Car si vous utilisez constamment la même procédure, vous vous retrouverez vite enfermé dans vos habitudes et vos compositions finiront inlassablement par tourner en rond. Sortez de votre « zone de confort » et allez explorer de nouvelles façons de faire et de nouveaux horizons. C'est le meilleur moyen de développer votre créativité.

PARTIE 3 : Composer les 4 piliers d'une chanson

Chapitre 4 : Pilier 1, l'accompagnement.....	65
Chapitre 5 : Pilier 2, la mélodie.....	93
Chapitre 6 : Lier l'accompagnement et la mélodie.....	115
Chapitre 7 : Pilier3, les paroles.....	127
Chapitre 8 : Mettre en relation paroles et musique.....	148
Chapitre 9 : Pilier 4, le rythme.....	158

Chapitre 4 : Pilier 1, l'accompagnement

Dans cette partie vous allez apprendre :

- A créer un accompagnement efficace pour votre chanson
- Quels sont les 6 accords universels présents dans 99% des chansons actuelles ?
- A vous inspirer des suites d'accords des plus grands hits pour créer vos propres accompagnements
- A créer un accompagnement qui sonne juste à partir de n'importe quel accord
- A apporter de la diversité à votre suite d'accords
- A créer une suite d'accords originale et innovante

II / Comment trouver une suite d'accords qui sonne bien ?

Comme nous venons de le voir, les différentes combinaisons d'accords permettent de créer **l'accompagnement de la chanson**. Seulement voilà : il existe des centaines d'accords différents et probablement des centaines de milliers de combinaisons possibles. Alors comment font les musiciens pour trouver une suite d'accords qui sonne juste ? Piochent-ils des accords au hasard en les combinant de façon aléatoire jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits du résultat ? Ou existe-t-il **des règles et des techniques** leur permettant de trouver une bonne suite d'accords ? (Indice : la bonne réponse se trouve plutôt au niveau de la deuxième proposition).

Il existe en effet certaines règles et certaines techniques qui vous aideront à trouver une suite d'accords qui sonne juste. Ces règles existent **car les accords ne sont pas égaux entre eux** : chacun d'entre eux possède sa propre nature, sa propre sonorité, mais surtout **ses propres affinités**. Certains accords sonneront en effet mieux qu'avec d'autres. Tout l'enjeu de ces règles consiste donc à vous aider à repérer ces différentes affinités afin de vous faire gagner du temps. Pour ce faire, nous allons voir ensemble plusieurs techniques.

Technique 1 : Utiliser les 6 accords universels

Un nombre incalculable de chansons sont composées avec les mêmes accords. Ces accords, je les ai appelés les « **6 accords universels** » car ce sont des classiques de chez classiques constamment utilisés dans le monde de la pop et de la musique actuelle. Même les plus grands artistes y ont eu recours pour composer leurs titres les plus populaires.

Et les 6 accords universels sont...

Dans la catégorie « accords classiques », les 6 accords à entrer dans le panthéon de la musique et de la composition sont :

- L'accord de Sol Majeur (G)
- L'accord de Do Majeur (C)
- L'accord de Ré Majeur (D)
- L'accord de Fa Majeur (F)
- L'accord de La Mineur (Am)
- L'accord de Mi Mineur (Em)

Bravo à eux ! Nous pouvons les applaudir bien fort ! Tout de suite, écoutons le discours de l'accord de Sol majeur (hum, je m'égare un peu là...)

Rappel : La notation américaine

Vous voyez qu'au niveau du nom des accords, j'ai rajouté certaines fois une lettre de l'alphabet. (ex : G ou C). Ces lettres correspondent à la façon américaine de noter les accords. Je tenais à vous présenter cette notation car vous la rencontrerez très fréquemment dans votre vie de musicien.

Chaque lettre désigne le nom d'un accord :

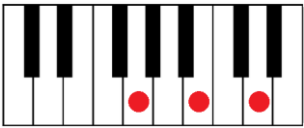
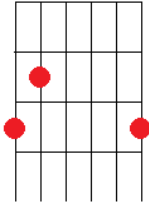
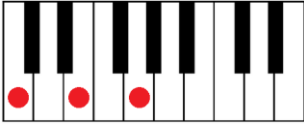
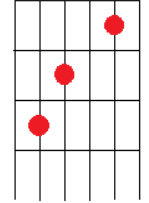
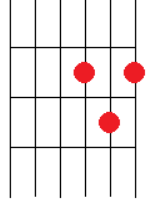
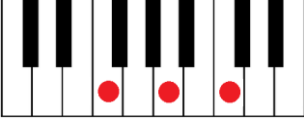
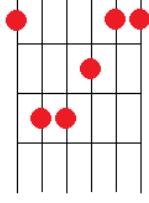
Notation américaine	A	B	C	D	E	F	G
Notation française	La	Si	Do	Ré	Mi	Fa	Sol

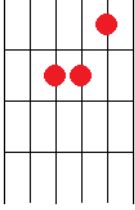
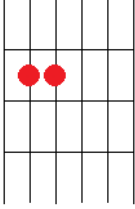
Si la lettre est seule (comme dans notre exemple précédent avec G ou C) cela veut dire que l'accord est majeur. Tandis que si la lettre est accompagnée d'un « m » minuscule, cela veut dire que l'accord est mineur (Par exemple Am = La mineur).

Apprendre à jouer les 6 accords universels

Si vous commencez à jouer d'un instrument et que vous cherchez à reproduire rapidement les musiques de votre cœur, ne cherchez plus ! Commencez d'abord par

apprendre à **jouer ces accords**. Il y a fort à parier que vos chansons les contiennent. De plus, en apprenant ces accords, vous serez en mesure de créer rapidement un accompagnement efficace et amplement suffisant pour écrire une belle chanson (quand je vous disais qu'il ne fallait pas être un virtuose pour réussir à composer !). Avec un peu de pratique, vous devriez réussir à les maîtriser en moins d'une heure. Pour vous faciliter le travail, je vous ai même préparé les diagrammes visuels pour piano et guitare.

Accord	Partition	Piano	Guitare
Sol Majeur (G)			
Do Majeur (C)			
Ré Majeur (D)			
Fa Majeur (F)			

La Mineur (Am)			
Mi Mineur (Em)			

Composer grâce aux 6 accords universels

Et maintenant, comment utiliser ces 6 accords dans vos compositions ? C'est très simple : Il vous suffit de **piocher les accords de votre choix** et de les faire suivre dans l'ordre que vous voulez ! Allez-y par tâtonnement : testez différentes combinaisons et voyez celles qui vous plaisent le plus. Le nombre d'accords à utiliser n'a pas d'importance : vous pouvez très bien créer des suites de 3, 4, 5 ou 6 accords. Vous pouvez également répéter le même accord plusieurs fois dans votre suite. Tout est possible !

N'oubliez pas non plus de **varier les rythmes** et la façon dont vous jouez les accords pour démultiplier encore vos possibilités (Voir page 90 pour plus de renseignements sur la variation d'une suite d'accords).

Voici quelques exemples de chansons utilisant les 6 accords universels :

- [Yellow Submarine](#) (The Beatles) - D, C, G, Em, Am
- [Waiting For You](#) (Ben Harper) – G, Em, F, C, D
- [Le Vent Nous Portera](#) (Noir Désir) - Em, D
- [Je T'aimais, Je T'aime, Je T'aimerai](#) (Francis Cabrel) - G, D, C, Em, Am
- [Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam](#) (Nirvana) - E, D, A, D/A

Chapitre 5 : Pilier 2, la mélodie

Dans cette partie vous allez apprendre :

- 5 Méthodes pour apprendre à créer vos propres mélodies (+ leurs variantes pirates)
- Une méthode pour lutter contre la page blanche et trouver une mélodie même si vous n'avez aucune inspiration
- Comment s'inspirer des plus grandes mélodies pour créer les vôtres ?
- Quels sont les 7 ingrédients qui distinguent une BONNE mélodie d'une mélodie MEMORABLE et comment les intégrer dans vos compositions ?
- Les 2 réflexes à adopter pour être sûr de pouvoir juger votre mélodie
- Quelle est « LA » question à vous poser absolument pour savoir si vous êtes dans la bonne direction ?
- Et 3 autres techniques pour déterminer si la mélodie que vous venez de composer est bonne ou non

II / Comment trouver « LA » mélodie ?

Maintenant que vous savez composer une mélodie, vous allez sûrement me dire :

Oui c'est bien gentil mais moi mes mélodies sont trop quelconques. Je n'en suis jamais satisfait. Je n'arrive jamais à trouver « THE » idée qui puisse faire la différence et scotcher mon auditoire. Comment faire ?

C'est une bonne question. Et vous avez raison de me la poser car une **BONNE** chanson peut devenir une chanson **INCONTOURNABLE** si sa mélodie est particulièrement accrocheuse. Alors comment y arriver ? Comment transformer sa mélodie lambda en mélodie mémorable ? Comment réussir à créer une mélodie qui fasse la différence ? Suivez le guide !

Étudier les plus grands

La meilleure façon de comprendre ce qui fait une belle mélodie reste encore **d'étudier** les chansons réputées pour leurs mélodies. Je vous invite donc vivement à écouter la musique d'artistes tels que les Beatles, Neil Young, Bob Dylan, Jeff Beck reconnus pour leur faculté à écrire des mélodies mémorables. Prenez également le temps d'étudier les mélodies de vos artistes référents.

Posez-vous les questions suivantes : Quelles sont les notes utilisées ? Comment s'enchaînent-elles ? A quel rythme ? Quel est l'intervalle entre chaque note ? Quelle est la distance entre la note la plus grave et la plus aiguë de la mélodie ? Quelle relation entretient chaque note avec les accords de l'accompagnement ? Etc.

Ensuite, réutilisez les résultats trouvés dans vos propres chansons. Plus vous écouterez et analyserez de mélodies, et plus votre propre sens de la mélodie sera développé.

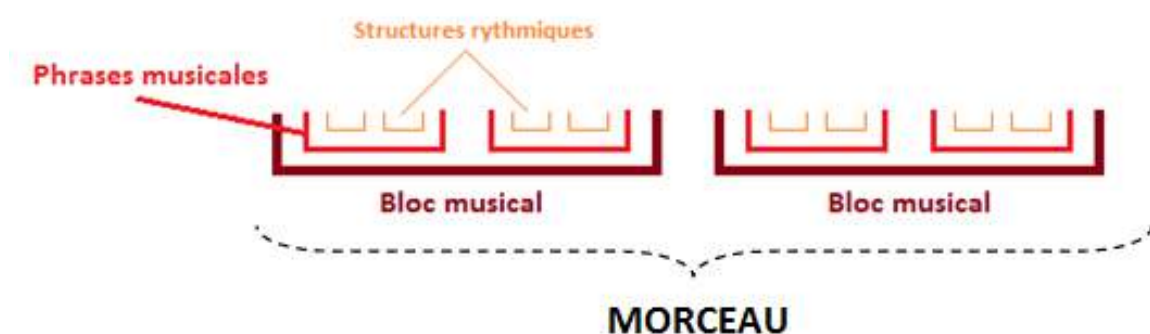
Utiliser les 7 ingrédients d'une mélodie mémorable

Ce n'est pas une science exacte (de toute façon en musique ce n'est jamais le cas) mais les mélodies des plus grands succès musicaux partagent un certain nombre de caractéristiques communes. Il existe en effet un certain nombre **d'ingrédients** utilisés par les compositeurs pour rendre leurs mélodies plus agréables à l'oreille et surtout plus marquantes. Voici ces 7 ingrédients :

Ingrédient n°1 : La répétition

La répétition est l'une des caractéristiques principales de la composition moderne. Elle favorise non seulement la mémorisation du morceau, mais elle permet aussi de le structurer. Elle est donc indispensable. Cette notion de répétition peut se retrouver sur plusieurs niveaux du morceau :

- Au niveau du « **bloc musical** » c'est-à-dire d'une des sections de la chanson comme le couplet, le refrain... (Voir page 176 pour plus de renseignements sur les sections du morceau).
- Au niveau d'une **phrase musicale** : les phrases musicales composent le bloc musical
- Au niveau des **structures rythmiques** : la rythmique correspond à la durée des notes faisant partie d'une phrase musicale.

Les différents niveaux de répétition du morceau

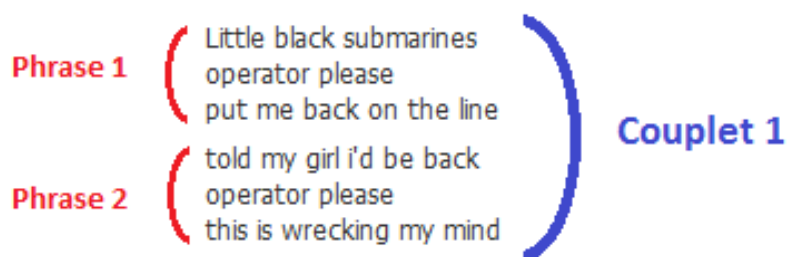
Répétition de la mélodie du bloc musical

Ici, il s'agira de répéter toute la mélodie d'un bloc musical, comme la mélodie d'un couplet ou d'un refrain par exemple. Cette répétition va aider vos auditeurs à se souvenir de votre mélodie. C'est exactement comme lorsque vous appreniez vos poésies à l'école étant petits : plus vous la répétiez, et plus vous la reteniez facilement. Et bien ici, c'est exactement la même chose : plus les gens l'entendront, et plus ils se l'approprieront.

Répétition des phrases musicales

Une phrase musicale est une partie donnée de la mélodie qui exprime une idée. L'addition de ces différentes phrases musicales permet de composer le « bloc musical ». En fait, la façon la plus simple de comprendre ce qu'est une phrase musicale consiste à la comparer avec une phrase classique composée de mots : une phrase est une suite de mots permettant d'exprimer une idée, et une phrase musicale est une suite de notes permettant d'exprimer une idée musicale. Chaque phrase musicale a un but et permet d'exprimer un message. En composition, il est très courant de répéter la mélodie de ces différentes phrases musicales. Cette répétition va vous permettre de structurer votre bloc.

Exemple: « [Little Black Submarines](#) » des Black Keys

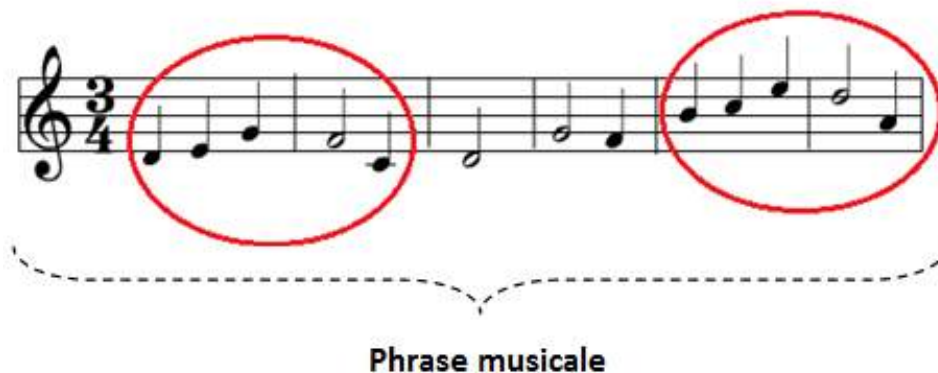

Deux phrases musicales constituent le couplet. La mélodie des phrases musicales est identique même si les paroles sont différentes

Répétition de la structure rythmique

Enfin, il existe un dernier niveau de répétition : la répétition de la structure rythmique. Cette répétition se situe au sein même du phrasé musical. Il s'agit de copier la **structure rythmique d'une suite de notes appartenant au phrasé musical**. Pour ce faire, il suffit simplement de décaler un bloc de notes de quelques tons (au-

dessus ou en dessous du premier motif c'est comme vous voulez) tout en conservant leur structure rythmique.

Cette technique est très efficace et très couramment utilisée par les compositeurs. Paul McCartney lui-même y a eu recours pour composer « [Yesterday](#) » :

Extrait de partition de Yesterday :

Vous remarquerez que la première phrase mélodique ("All my troubles seemed so far away") possède exactement la même structure rythmique que la seconde « Now it looks as if they're here to stay », cependant les notes de ces deux phrases sont différentes !

Ingrédient n°2 : L'équilibre entre répétition et variation

Comme nous venons juste de le voir, la répétition est un excellent moyen de rendre son morceau mémorable. Cependant, il ne faut pas en faire trop non plus car si votre chanson n'évolue pas d'un pouce, votre auditeur finira par se lasser. **Une bonne chanson alterne donc intelligemment répétitions et variations.** Comment apporter un peu de variations à sa mélodie ? C'est très simple : nous venons justement de le voir grâce à la technique de répétition des structures rythmiques. En effet, grâce à cette technique vos rythmes seront les mêmes, mais vos notes elles, seront différentes. Vous apporterez donc de la variété à votre morceau tout en maintenant

une certaine sensation de familiarité. Voici d'autres façons simples d'apporter de la variation à vos mélodies :

- Ajouter un instrument supplémentaire à la mélodie
- Jouer la mélodie avec un autre instrument
- User de nuances (jouer plus fort ou moins fort certaines parties de la mélodie)

Ingrédient n°3 : La position de la fondamentale

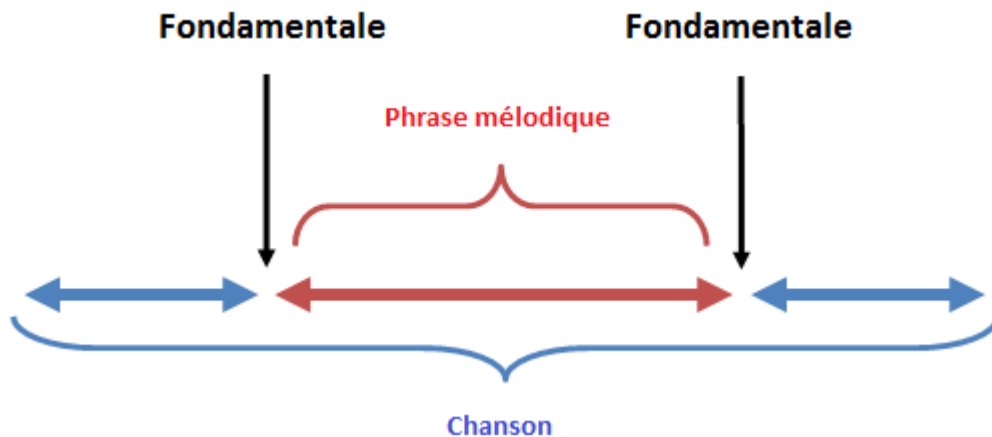
Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la fondamentale d'un accord est la première note de cet accord (par exemple, la fondamentale d'un accord de Ré mineur sera Ré). Cette note a un rôle particulièrement important car si elle est utilisée dans la mélodie **en même temps que l'accord**, elle aura une sonorité particulière. L'auditeur aura en effet une sensation de familiarité et de finalité en l'écoutant. C'est une sonorité « familière » qui permet de reposer l'oreille.

Une mélodie utilisant la fondamentale de l'accord repose l'oreille

Il convient donc de placer la fondamentale de façon **stratégique** pour en maximiser l'impact. Puisque l'auditeur aura la sensation de se sentir « chez lui » en l'entendant, il est ainsi préférable d'utiliser une fondamentale d'accord **en début et en fin de phrase mélodique**. Pour bien comprendre ce principe, il faut que vous voyiez la phrase mélodique comme un voyage : en début de voyage, la mélodie s'en va de chez elle. Elle se ballade ensuite au gré de ses envies, avant de retourner chez elle en fin de voyage. Ici c'est exactement pareil : utiliser une fondamentale d'accord en début de phrase mélodique vous aidera à créer un point de départ fort, tandis qu'une fondamentale d'accord en fin de phrase mélodique vous aidera à réaliser une

conclusion probante pour votre mélodie.

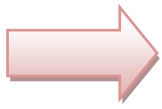
Les fondamentales d'accords doivent-être utilisées aux moments stratégiques

Cette technique possède un autre avantage considérable : elle vous permet de favoriser la cohésion entre vos accords et votre mélodie. En effet, vous allez utiliser des notes contenues dans vos accords pour créer votre mélodie (qui plus est aux moments les plus stratégiques de cette dernière).

Si on se penche sur le morceau « [Angie](#) » des Rolling Stones, on voit que la phrase mélodique s'étale le long de la phrase « *Angie, I still love you Baby* ». Or, on voit que Mick Jagger et Keith Richards ont justement utilisé des fondamentales d'accords en début et en fin de cette phrase. Lors du « An » de « Angie », on voit par exemple que la note de la mélodie est le « Ré », fondamentale de l'accord de Ré mineur, tandis qu'au moment du « by », tombe le « La » de l'accord de La mineur.

Extrait de la partition "Angie":

A vous de jouer :

Exercice 1: Prenez une suite d'accords composée au chapitre précédent et essayez de lui ajouter une mélodie grâce à la méthode n°2.

Exercice 2: Essayez de trouver une mélodie à partir de rien. Prenez comme point de départ l'enregistrement d'une de vos improvisations. Ensuite, peaufinez votre mélodie en vous aidant des 7 ingrédients d'une mélodie mémorable.

Exercice 3: Choisissez la mélodie d'une de vos chansons préférées. Vous vous inspirerez de cette mélodie pour créer trois mélodies différentes grâce aux trois techniques pirates de la méthode n°5.

Exercice 4: Choisissez une chanson d'un de vos artistes référents. Analysez ensuite les trois niveaux de répétitions de cette chanson et reproduisez-les pour composer une mélodie de votre choix. Répétez cet exercice en vous focalisant cette fois sur l'usage de la dominante et des notes de l'accord dans la mélodie.

Exercice 5: Piochez trois chansons de votre choix et pour chacune d'entre elle repérez le point culminant. Sur quelle parole tombe-t-il ? Comment a-t-il été amené ? Qu'est-ce qui en fait sa particularité ?

Exercice 6: Grâce à toutes les techniques que nous avons vues, composez une mélodie respectant l'ensemble des points de la check list de l'enfer. Puis, composez une nouvelle mélodie faisant le strict opposé des points présentés au sein de la check list de l'enfer.

PARTIE 4 : Développer la chanson dans son intégralité

Chapitre 10 : Structurer son morceau.....	171
Chapitre 11 : Composer sa chanson de bout en bout.....	190

Chapitre 11 : Composer sa chanson de bout en bout

Dans cette partie vous allez apprendre :

- A compléter votre bloc musical pour en faire une chanson complète
- Comment faire évoluer vos accords tout au long de la chanson ?
Quelles sont les particularités des accords du couplet, du refrain, du pont, et du pré-refrain ? Quelles sont leurs points communs ? Quels sont leurs différences ? Comment réussir leurs transitions ?
- Comment trouver la bonne mélodie pour chaque section de votre chanson ?
Quelles sont les différences capitales entre les mélodies du refrain et celles du couplet ? Quelles sont les caractéristiques des mélodies du pré-refrain et du pont ? Comment composer une mélodie accrocheuse pour son refrain ?
- Comment faire évoluer ses paroles en fonction de la structure du morceau ?
Comment s'aider de la structure du morceau pour véhiculer au mieux le message de la chanson ?
- Comment réussir des transitions fluides entre les différentes sections de votre chanson ?

III / Evolution des paroles au cours du morceau

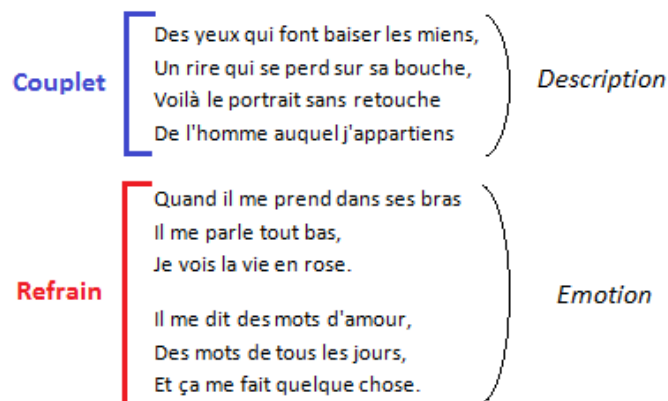
Tout comme vous devez écrire vos paroles en fonction de votre mélodie, vous devez absolument prendre en compte **la structure** de votre morceau au moment de poser vos premiers mots sur le papier. Car de la même manière qu'un livre ou qu'un film, une chanson raconte une histoire. Pour réussir à faire progresser votre intrigue de façon logique, vous devrez donc vous aider de la structure du morceau. A chaque section du morceau correspondra une nouvelle avancée dans l'histoire. Dans cette partie, nous verrons justement comment doit progresser l'histoire en tenant compte des spécificités de chaque section.

1) L'opposition couplet / refrain

Les paroles du couplet et du refrain ont deux rôles bien distincts :

- Les paroles du couplet sont **factuelles** : Elles permettent de planter le décor de la chanson et de décrire ce qui s'y passe. Elles servent généralement à décrire des personnages, des décors, et des situations. Quoi qu'il en soit, elles doivent rester neutres et objectives.
- Les paroles du refrain **suscitent des émotions** : Elles doivent retranscrire ce que vous ressentez et sont la conséquence des faits relatés dans le couplet. Elles résument le message de la chanson et doivent être riches en images pour interpeller votre public.

Vous pouvez noter cette distinction dans de nombreuses chansons. On la retrouve par exemple très bien dans la chanson « [La Vie en Rose](#) » d'Édith Piaf.

PARTIE 5 : Être unique

Chapitre 12 : Rendre ses compositions inoubliables.....214

Chapitre 12 : Rendre ses compositions inoubliables

Dans cette partie vous allez apprendre :

- A vous démarquer du lot et rendre vos compositions uniques
- 4 techniques pour que votre chanson « scotche » vos auditeurs dès les premières secondes
- 4 façons de donner de l'énergie à vos compositions
- Comment transmettre de l'émotion grâce à votre musique
- A créer votre propre identité musicale

II / Transmettre de l'émotion grâce à sa musique

La musique est la langue des émotions.

Emmanuel Kant

Avec cette citation, tout est dit. La musique a un pouvoir indescriptible qu'aucun autre art ne pourra jamais procurer. Elle permet de susciter des sentiments, porter des messages, et toucher les cœurs. Elle peut exprimer une idée ou un sentiment avec plus de justesse que n'importe quels mots.

Une musique qui est capable de faire **ressentir des choses** à son auditeur, qui lui permet de réfléchir, ou de se remémorer un moment précis de son existence, aura donc beaucoup plus de chance d'être écoutée qu'une musique fade ne suscitant aucune émotion.

Alors comment réussir à transmettre de l'émotion grâce à sa musique ? C'est une bonne question à laquelle il est très difficile de répondre. Je pense en effet que je ne pourrai jamais vous expliquer par A + B la façon dont une musique émeut une personne ou touche son auditoire.

Alex : Alors là, tu enchaines ton couplet avec un accord de Fa mineur, et tu verras que ton public va pleurer à fond !

Charles : Wouah t'es sûr ?

Alex : Ouais essaye !

Charles : *joue un accord de Fa mineur* Wouha !

Si la composition se passait vraiment ainsi, ça se saurait...

J'aime d'ailleurs cette idée selon laquelle il existe un côté **inexplicable** et presque magique dans la musique. Néanmoins, il y a tout de même quelques petites astuces qui vont vous aider à véhiculer plus facilement des émotions à travers vos compositions.

Ecrire des paroles qui suscitent l'émotion

De bonnes paroles ne décrivent pas une émotion, elles la suscitent. Dire que vous vous sentez triste et dépressif ne rendra donc pas votre auditeur triste et dépressif pour autant. (Vous imaginez sinon ? Il suffirait d'écrire « je suis triste » pour que votre auditeur le soit vraiment. Je ne vous explique pas la galère dans laquelle on serait...)

Plutôt que d'exprimer directement un sentiment, je vous conseille donc de **suggérer**. Pour cela, décrivez un fait objectif qui puisse faire ressentir le sentiment en question. Par exemple, plutôt que de dire « *je me sens triste et seul* », dites : « *je t'ai attendu assis au bord du trottoir seul sous la pluie mais tu n'es jamais venue* ». En décrivant cette scène, votre auditeur pourra se mettre à votre place, et donc ressentir vos émotions.

Cette technique est d'ailleurs utilisée par Queen dans leur chanson d'amour « [Love of My Life](#) ». Freddy Mercury se contente de raconter des faits, mais il n'exprime jamais directement ce qu'il ressent. Il laisse aux auditeurs le soin d'éprouver tout cela pour lui.

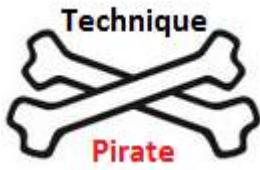
*Love of my life don't leave me
You've taken my love and now desert me...*

*Back – hurry back
Please bring it back home to me*

De même, l'utilisation d'images, d'analogies et de métaphores dans vos paroles permettra de favoriser l'impact émotionnel de votre chanson

Tenir la mélodie

Une technique très simple pour apporter de l'émotion à votre mélodie consiste à **tenir les notes** qui la composent. Les notes tenues font en effet monter l'intensité de la mélodie, ce qui lui confère plus de puissance et de résonance. De même, un tempo généralement lent vous aidera à donner plus d'émotion à votre musique (s'il y avait des chansons d'amour à 250 BPM, ça se saurait^^).

Pour voir la façon dont vos émotions peuvent se traduire en musique, je vous conseille le site « [Steromood](#) ». Ce dernier permet en effet de sélectionner des morceaux en fonction de votre humeur du moment.

Ce livre numérique est protégé par le dépôt d'un copyright auprès de copyrightdepot.com dans 163 pays. Tous les droits sont exclusivement réservés à Alexandre Koutso et aucune partie de cet ouvrage ne peut être republiée, sous quelques formes que ce soit, sans le consentement écrit des auteurs. Vous

N'avez aucun des droits de revente, ni de diffusion, ni d'utilisation de cet ouvrage sans accord préalable de l'auteur. Vous ne disposez d'aucun Droit de Label Privé.

Toute violation de ces termes entraînerait des poursuites à votre égard. Copyright © 2013 – Alexandre Koutso, composer-sa-musique.fr. Tous Droits Réservés.

Copyright numéro 00050067-1