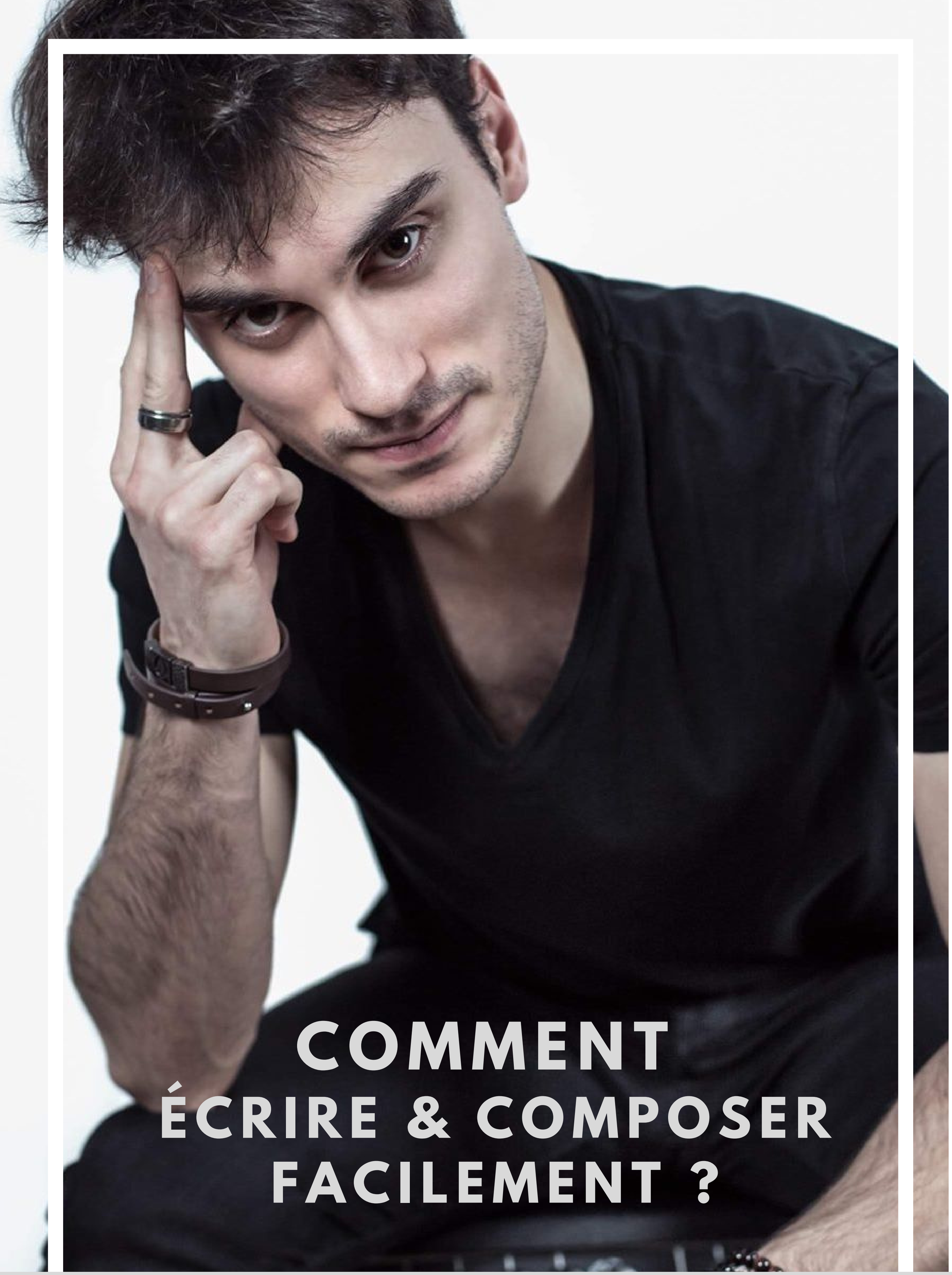


COMMENT ÉCRIRE & COMPOSER FACILEMENT ?

...LA MÉTHODE PARFAITEMENT SUBJECTIVE DE

ROMAIN SWAN

LA CRÉATIVITÉ
C'est l'intelligence
QUI S'AMUSE

Hey !

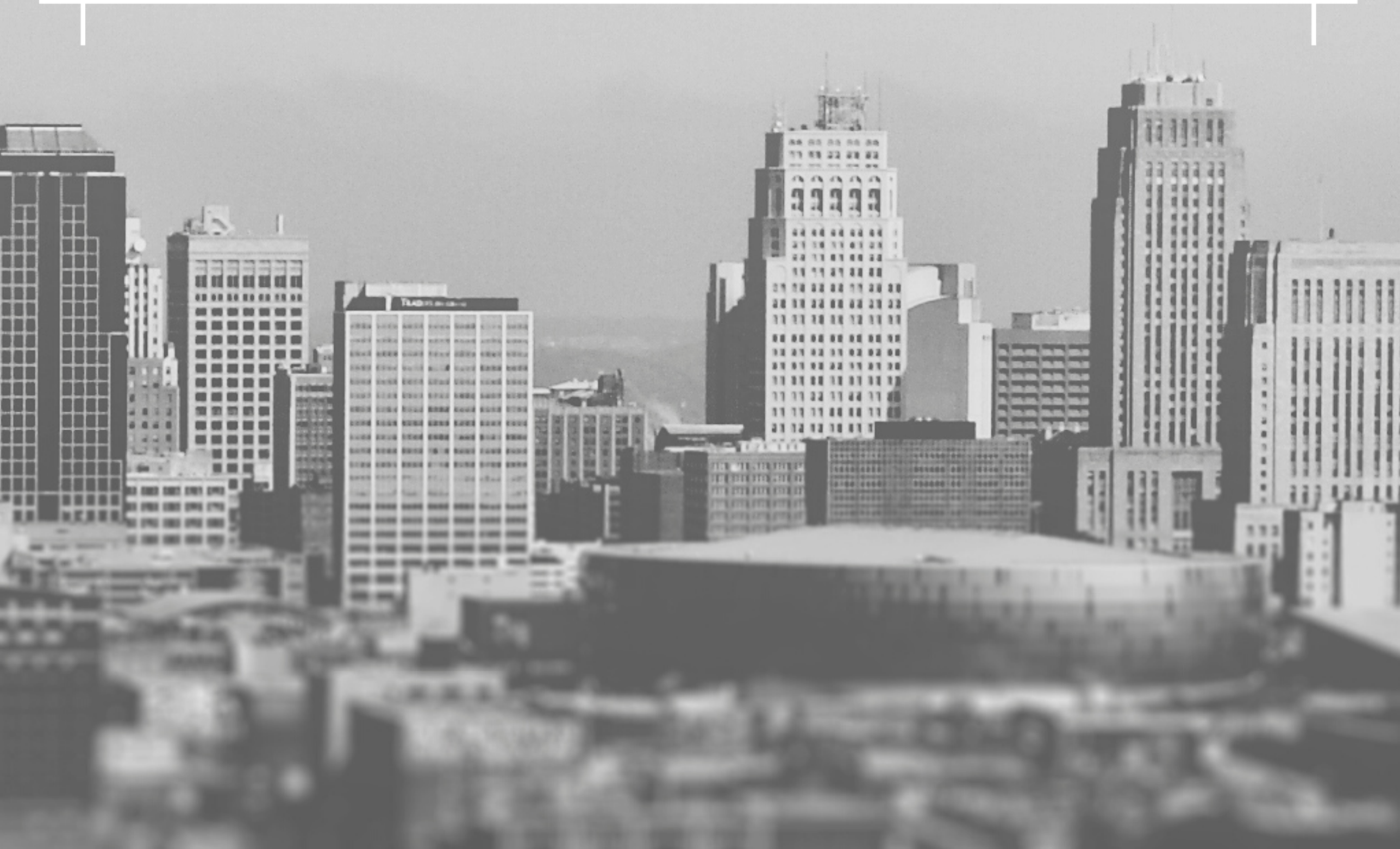
Si tu lis ces premières lignes, c'est que tu as très certainement envie de te lancer, voire de te perfectionner dans le domaine de l'écriture et de la composition musicale... Et c'est génial !!

Avant toutes choses, saches que je suis chanteur, guitariste, auteur, compositeur et interprète autodidacte depuis plus de dix ans. N'étant pas influenceur, mais au contraire, grandement influencé par certains artistes et courants musicaux, la méthode d'écriture et de composition que je te propose est évidemment complètement SUBJECTIVE, n'engageant donc aucune généralité.

Il faut savoir que ce processus demande plus ou moins de temps selon les individus, mais aussi et surtout, selon les périodes de ta vie. C'est pourquoi il est, à mon sens, essentiel de structurer un minimum sa manière de travailler le sujet afin de produire le meilleur de toi-même et ce, le plus naturellement possible !

Tu es prêt ? Alors on y va !

Romain -



CHAPITRE 1

LE CONTEXTE

COMPRENDRE SON HUMEUR
RESSENTIR LE MOMENT OPPORTUN
SE PRÉPARER DANS DE BONNES CONDITIONS

COMPRENDRE SON HUMEUR

L'humeur est une information essentielle à prendre en compte.

En effet, ne t'es tu jamais levé du mauvais pied un matin en ayant absolument rien envie de faire ? Ou au contraire, avec un objectif en tête mais, n'y parvennant pas, celui-ci te fait alors entrer dans une rage folle totalement contre-productive ?

Pour écrire et composer, il faut être bien dans sa tête ! Attention, cela ne comprend pas les notions de « bonheur » ou de « malheur », bien souvent utilisées par les artistes pour créer (Edith Piaf, Serge Gainsbourg, etc.). Cela signifie être disposé à créer en écartant les ondes « brouilleuses d'idées » tout autour !

En ce qui me concerne, il m'est très souvent arrivé de ressentir une forte envie de concevoir une nouvelle mélodie ou un nouveau morceau. Cependant et à contrario, il m'est également arrivé de ne pas être disposé à le faire, bien que l'envie soit présente. Une mauvaise journée, une galère dans les transports, ou juste un simple agacement
d'une situation (tout ce qu'il y a de plus humain), pourra te perturber dans ta démarche.

Parce que OUI, nous sommes tous humains ! Et parce que nous ne sommes pas des machines, certains sentiments doivent être interprétés pour ne pas perdre son temps à réaliser quelque chose amputée de vos ondes positives…

Écoute toi !

RESSENTIR LE MOMENT OPPORTUN

Bon, à ce niveau-là, personne n'est pareil ! En ce qui me concerne, n'essaye pas de me faire chanter le matin, ce n'est vraiment pas le bon moment… C'est typiquement à cet instant que mon cerveau encore embrumé de la nuit se met en chauffe ! Donc autant te dire que le niveau de recherche d'accords de guitare ou de phrases en français ou en anglais n'est pas du tout à son apogée…

Tu l'as compris, certaines personnes sont du matin, d'autres de l'après-midi ou bien du soir… Ce qui est important de souligner, c'est que si tu te sens à l'aise à un certain moment de la journée, alors conserve le, et si tu le peux/as l'envie, essayes de t'octroyer ces petits moments de composition le plus régulièrement possible, sans que cela ne devienne une contrainte, auquel cas tu pourrais perdre cette inertie créative. Tout est une question d'équilibre !

De mon côté, je préfère me réserver la soirée (après diner) pour prendre ma guitare avec de quoi noter à proximité. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un de « visuel ». Les idées me venant davantage à la tombée de la nuit, la diminution de la luminosité et un éclairage tamisé me permettent tout simplement de me concentrer plus aisément et ainsi sortir les idées que j'ai dans la tête.

Je ne pense pas du tout être le seul dans cette situation, c'est peut-être aussi ton cas ! Alors, ne regardes plus forcément ta montre, mais la position du soleil…

SE PRÉPARER DANS DE BONNES CONDITIONS

On dit qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien… Autant te dire que lorsqu'on se lance dans un tel processus créatif, cette expression prend tout son sens !

Un thé bien chaud, un café, un verre de vin, des gâteaux ou des bonbons, peu importe… Tant que vous pensez à bien vous brosser les dents après ! ;)

Plus sérieusement, cette ambiance agréable que tu vas mettre en place en pensant à toi et à ton bien-être, est un sacré plus pour t'atteler à la tâche… Et ce n'est pas moi qui le dit puisque des études l'ont largement prouvé dans le secteur de l'entreprise : plaisir + engagement au travail = résultat durable…

Cette même formule s'applique bien évidemment au domaine artistique ! Plus nous sommes heureux, plus nous sommes susceptibles de concevoir quelque chose de bien (encore une fois, certaines personnes ont davantage de facilités à créer lorsque celles-ci traversent des périodes plus difficiles à tous niveaux).

Aussi, certains préfèrent travailler en direct avec un ordinateur, un smartphone, ou comme moi (le plus souvent) avec du papier… J'ai entendu dire quelque part que les écrans ont tendance à diminuer notre faculté à nous concentrer… Je crois que j'ai déjà un esprit assez vagabond pour en plus m'imposer des contraintes cérébrales !

Tant que vous êtes à l'aise avec votre matériel, le reste n'est qu'un détail.

Un bon livre, un film de cinéma ou une promenade dans la nature en amont peut aussi être extrêmement bénéfique… Pour ma part, j'ai besoin de m'écouter une bonne dose de musique avant pour me mettre en condition (je t'avais bien dit dans le titre de cet e-book que cette méthode était parfaitement subjective, car au final, personne n'est
pareil ! Heureusement d'ailleurs, car qu'est-ce qu'on se ferait ch***…).

CHAPITRE 2

L'INSPIRATION

OBSERVER SES RÉFÉRENCES ET DÉCOUVRIR
SE FIXER DES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES
PARTIR DE RIEN

OBSERVER SES RÉFÉRENCES ET DÉCOUVRIR

Je ne pense pas que tu ais pris un stylo et rédigé quelques mots pour la première fois sans jamais avoir suivi l'apprentissage de l'écriture…

Pour la composition, c'est pareil : il faut « apprendre » de l'autre, s'inspirer, suggérer puis enfin créer !

De nombreux artistes et groupes internationaux l'ont toujours reconnu… les mecs de Metallica ont longtemps observé et analysé Deep Purple, Motörhead ou encore Aerosmith avant de se dire « tiens, si on commençait à se lancer dans le game à l'arrache ?! »

Alors, pose-toi et écoute un maximum de musique ! Déjà, celle de tes artistes préférés, puis explore… Les outils que nous avons aujourd'hui tels que YouTube ou les plateformes de streaming sont juste incroyables et permettent la découverte de sons similaires grâce aux algorithmes qui travaillent pour toi en fonction de tes vos goûts et/ou habitudes de consommation.

Analyser les morceaux de tes rock stars préférées, c'est bien ! Cela t'aidera à comprendre la structure des morceaux, selon l'intro, les couplets, les refrains, les ponts, les solos, l'outro, etc… Nonobstant (j'adore ce terme !), il est important d'ouvrir son champ des possibles en voyageant vers d'autres horizons…

Je vais te donner un exemple très simple : J'ai toujours écouté du bon gros rock, mais cela ne m'empêche absolument pas de me perdre dans des morceaux très pop, électro, rap, où même deep house… Pourquoi ? Parce que dans chaque style il y a quelque chose d'intéressant à prendre et la musique étant universelle, tout se coupe et se recoupe !

Attention cependant à ne pas tomber dans le hors sujet en combinant des styles improbables… aussi, prends garde à ne pas plagier en t'inspirant beaucoup trop de tes idoles… Car au-delà du cadre légal, il s'agit avant tout de concevoir de nouvelles choses en mettant en exergue TA patte artistique !

Une petite astuce personnelle : Comme je te l'ai précisé précédemment, je suis quelqu'un de très visuel. Je suis donc extrêmement présent sur YouTube pour observer de nouveaux artistes en regardant leurs clips, ce qui me permet de ressentir de nouvelles ambiances, d'imaginer de nouveaux thèmes mais aussi d'entendre de nouvelles choses (arrangements instrumentaux, harmonies de voix, etc.).

Essaye !

SE FIXER DES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES

À mon sens, une chanson c'est vraiment comme une histoire. Avant de commencer, tu peux très bien te dire « tiens, si je parlais de ceci ou de cela, avec un couplet en français et puis un refrain en anglais… mais dis donc, j'aime bien la guitare mais j'aimerais un pont avec un peu de piano et un synthé d'ambiance au fond pour calmer le jeu avant de reprendre sur un bon vieux solo de guitare à l'ancienne » …

Si tu arrives sur une composition avec ce genre d'idées en tête… Alors bravo, tu as déjà une idée de là où tu veux aller grâce à ce que j'appelle des « contraintes spécifiques ». C'est un peu la même chose que les « fiches personnages » lorsque des scénaristes travaillent sur des histoires qui sortiront au cinéma !

Ce que l'on peut imaginer comme étant des embuches deviendra alors les marches de l'escalier qui vous mènera à la finalisation de ta composition et ce, qu'il s'agisse de la musique ou du texte (avec un titre, des expressions, des mots précis, etc.).

PARTIR DE RIEN

Partir de rien peut te faire entrer dans deux cas de figures. Peut-être que tu vas te focaliser sur cette effervescence qu'est la joie de créer quelque chose de toutes pièces ou bien te faire ressentir le syndrome de la page blanche en pleine poire (ça, c'est moins cool, mais au final, dis-toi qu'il te restera le même chemin à parcourir, c'est à
dire… TOUT IMAGINER !!).

Pour moi, le fait de tout concevoir sans contrainte spécifique intervient la plupart du temps lorsque je prends ma guitare simplement pour m'évader, en parcourant quelques arpèges ou en tentant de nouvelles choses sans forcément chercher à composer. Au final, tu finis toujours par trouver une suite d'accord avec une manière différente de pincer ou gratter les cordes…

C'est ici que tout commence, tu as ta base de travail ! Libre à toi alors de poursuivre ta composition instrumentale en cherchant d'autres lignes de guitare ou bien d'autres instruments, tels que la basse, la batterie, le piano, si toutefois tu en pratiques.

Le plus souvent, dès que je dispose de ma base rythmique de guitare/piano, alors, je commence à poser les mots sur le papier : pourquoi ? Car en tant que chanteur, une fois la rythmique mise en place et les mots posés dessus, la structure de la chanson est alors bel et bien fixée. L'étape suivante consistera évidemment à penser les arrangements du titre.

CHAPITRE 3

LA RÉALISATION

LA TECHNIQUE "EAP"
LA MAQUETTE
LE STUDIO

LA TECHNIQUE "EAP"

Au fil du temps, j'ai constaté qu'une certaine procédure se mettait naturellement en place lorsque je composais. Cette technique, que j'ai nommé « EAP », s'articule autour de trois axes fondamentaux :

Il faut dans un premier temps penser à l'ESPRIT du titre : car si tu as des choses à dire, que tu es convaincu par le message à véhiculer et que ce dernier est sincère, alors tu es sacrément bien parti !

Il faut donner du relief à sa musique et à son texte. Imagine une pièce d'une maison vide, sans meuble, aux murs blancs et au sol gris… Pars du principe que c'est ta feuille blanche et qu'il te faut non seulement meubler cette pièce, mais aussi la décorer pour la rendre aussi chaleureuse que possible pour que tes invités se sentent en sécurité et donc, au bon endroit.

Ta musique, c'est le fruit de ton ressenti le plus profond. Tu te donnes à fond dans ce que tu fais et tu veux le partager… alors soigne les détails, car ce sont eux qui feront la différence entre un titre platonique et une chanson prometteuse !

Ensuite, il faut imaginer son AUDIENCE…

Je suppose que si tu lis ces quelques pages, c'est que tu as envie de faire un peu plus que simplement composer pour toi… Tu veux aussi créer pour les autres, ton public !

Est-ce que tu connais bien ces personnes qui te suivent ? Et je ne parle pas de tes amis ou de ta famille… J'évoque bien ces followers qui te soutiennent parce que tu as éveillé leur curiosité ! Sache que s'ils apprécient ton travail, c'est qu'il y en a certainement beaucoup d'autres à découvrir…

Nous arrivons donc à la fameuse croisée des chemins entre la création et le marketing (définition : nom masculin qui peut faire peur, voire prétentieux dans les oreilles de certains, mais qu'il te faudra assumer fièrement… Car sans langue de bois, la musique fait partie du show-business et dans ce terme précis, il y a SHOW et BUSINESS) !

Et oui, lorsque tu composes, il faut certes, imaginer le titre en train d'être joué en live, anticiper la réaction du public, prévoir des moments forts comme des passages plus doux… Mais une fois que (comme moi) tu t'es pris pour Bruce Springsteen seul dans ta chambre à voir une foule en délire (que t'es clairement le seul à apercevoir pour le moment) … Il va falloir te pencher sur la manière dont tu feras à plus ou moins long terme la promotion de tes œuvres.

(À la base, cet e-book est censé parler exclusivement de méthode de composition, mais c'est par sympathie que je ne veux absolument pas que tu passes à côté de cet élément essentiel qui pourrait te frustrer en faisant de ton travail un simple feu de paille au moment de sa sortie).

De nombreux ouvrages sur le e-Marketing sont disponibles en grandes surfaces ainsi que de précieux conseils dispensés par des professionnels de l'industrie musicale sur des blogs ou sites web spécialisés. Je t'invite donc à aller te documenter à ce sujet !

Enfin, après avoir imaginé la réaction de ton audience lorsque tu joues tes titres et que tu as compris que tout allait bien se passer, il est temps pour toi de LÂCHER PRISE !!

Pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai composé (bon d'accord, je compose encore beaucoup…) en anglais avant de tenter la langue française. Pourquoi ? Tout simplement à cause d'une extrême pudeur…

Comme de nombreux artistes, j'ai cette fausse impression d'être à l'abris et de dire plus facilement des choses qui me tiennent à cœur dans une langue étrangère… Cela peut évidemment être un pur choix artistique que je respecte Ô combien !

Mais cela peut aussi devenir un handicap. De toute façon, il faut être conscient que dès que tu montes sur scène, et bien… T'es clairement à poil !

Donc lance toi, n'hésite pas à essayer quelque chose de différent dans ta composition, qu'il s'agisse de la langue d'interprétation ou du fait d'insérer une ligne instrumentale inhabituelle ou que sais-je ? Lâche prise, « oublie que t'as aucune chance, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher ! » Jean-Claude Duss, si tu lis ça… (Oui, il y a des références ici mon pote !).

LA MAQUETTE

On touche au but… il ne te reste que quelques marches avant que ton projet de chanson puisse enfin complètement prendre vie… Je parle bien évidemment de la route à prendre avant de passer la porte du studio d'enregistrement !

Rappelle-toi, lorsque nous étions à l'école et que les profs nous disaient « n'attaquez pas directement votre rédaction sans faire un brouillon auparavant… » : c'est exactement la même chose pour la musique… Alors, c'est parti pour la MAQUETTE !!

De supers logiciels sont disponibles, la plupart du temps payant… MAIS que je conseille vivement ! Optez pour la vraie licence et pas pour un crack (je vous vois venir hein !). Pourquoi ? La raison est super simple, il y a beaucoup de mises à jour absolument essentielles au bon fonctionnement des logiciels. La version piratée ne vous permet pas toujours de télécharger tous les éléments annexes ou plug-ins (base de données de sons, d'instruments, etc.).

Pour ma part, j'utilise Logic Pro X (Apple) pour concevoir mes maquettes avant d'attaquer le studio sur Protools ou Cubase (Apple/Windows). Pas besoin d'être ingénieur du son pour faire une maquette, puisqu'il s'agit là d'un point de sauvegarde de votre titre avant toute chose !

N'oublie pas d'acquérir une petite carte son avec câbles, ainsi qu'un micro statique pour le chant.

Commence par définir le BPM (battement par minute) de la chanson à l'aide du métronome ou comme moi, d'une ligne de batterie électronique (je ne supporte vraiment pas le bip numérique…).

Ensuite, il te faudra poser ta ligne instrumentale rythmique (guitare/piano) avant d'enregistrer le son de ta voix.

Ok, donc qu'est-ce qu'on a ?

Le BPM, la ligne rythmique instrumentale, la voix lead...

Si t'es chaud, tu peux renforcer la voix lead par un doublage droite et gauche (tu enregistres la même ligne de voix sur deux pistes différentes, la première avec le Pan à gauche, la seconde avec le Pan à droite).

Si tu es très chaud et que tu maîtrises d'autres instruments, tu peux imaginer la suite de la composition seul (basse, clavier, chœurs, etc.), ou simplement choisir d'attendre tes potes en studio qui le feront certainement mieux que toi (c'est clairement du vécu !!).

C'est bon ? Tu vois à peu près à quoi va ressembler ton morceau ? Alors let's go, prends ta veste et ta gratte, je t'emmène en STUDIO ! ... Prends un café aussi, tu vas en avoir besoin...

LE STUDIO

Le studio, c'est un peu comme un endroit hors du temps. Tu peux y rentrer le matin à 10h, poser tes yeux sur la console, quand tu les relèveras, il sera déjà 18h !!

Je t'avoue que je n'ai pas encore compris ce phénomène incroyable… En tous cas, c'est passionnant car tu arrives avec ta maquette, certes, mais dès que t'auras enregistré la même chose (au propre), tu auras de nouvelles idées d'interprétation, de sonorités… et si tu tombes sur un bon ingénieur du son, celui-ci saura aisément te conseiller et participer à l'amélioration du morceau (oui, deux voire trois cerveaux sont toujours plus performants qu'un seul, surtout qu'à un certain moment, nous ne disposons plus du recul nécessaire pour être tout à fait objectif).

Un petit conseil, NE TE PRECIPITES PAS. Si ton titre est destiné au grand public, n'essaye pas de caler le travail de trois jours en une journée. Le tarif d'un enregistrement est onéreux, mais si « telle est ta voie » (les vrais chopperont la référence !), alors ne lésine pas sur ce budget. Le risque d'un travail trop dense en studio est la baisse en qualité de ton interprétation. La voix est très fragile et ton niveau de fatigue, stress/anxiété agira sur cette dernière (encore une fois, j'ai appris ceci à mes dépends…).

Au studio, tu dois te sentir chez toi, dans ta bulle, en sécurité ! Il faut bien manger, bien boire (de l'eau mec !) et te détendre les muscles. Tous ces éléments conditionneront ton enregistrement pour que ta chanson sonne comme tu l'entends !

THE END

Voilà, j'espère que cet e-book t'aura plu et apporté quelques réponses aux questions que tu te poses sur l'écriture et la composition musicale.

Encore une fois, cette méthode est complètement subjective et n'est en rien une vérité absolue. J'ai simplement souhaité partager mon expérience de musicien et chanteur autodidacte.

Si tu as d'autres interrogations, n'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux pour que je puisse t'orienter au mieux. J'adore échanger avec mes followers, alors ne t'en fais pas, je ne me la raconte pas encore !!

See you soon ! ;)

Romain Swan