

Parcours composition modale

Kelly Thoma, Efrén López & Sylvain Barou

Cursus modulaire de 54h réparties en
3 périodes de 3 jours / 18h
> Du 13 au 15 octobre à la Maison
des Cultures du Monde, Vitré (35)
> Du 3 au 5 novembre à La Grande
Boutique, Langonnet (56)
> Du 24 au 26 novembre au Labo,
Dinan (22)

*Trois approches de la composition dans une
esthétique liée à une ou plusieurs cultures
modales.*

PRÉSENTATION

L'exercice de la composition dans une
esthétique modale est très proche de celui
de l'improvisation. Cependant, plusieurs
autres paramètres définissent cette pratique
: choix de l'échelle, du système rythmique,
arrangement, instrumentation ou
orchestration, interaction entre ligne
mélodique, improvisation et
accompagnement et nuances entre autres.
La maîtrise et la pratique d'une culture
modale, qu'elle soit savante ou populaire,
sont des atouts majeurs pour la mise en
œuvre d'une composition modale. En outre,
le caractère à la fois individuel et collectif du
travail de composition, fait de cette pratique
artistique un exercice aussi complet que
complexe.

Trois artistes, maîtres d'un ou plusieurs
répertoires modaux, compositeurs et
arrangeurs, partageront leur expérience
dans la composition modale :

- Kelly Thoma pour la Crète
- Efrén López pour l'aire géographique
méditerranéenne
- Sylvain Barou pour la Bretagne

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Les trois intervenant-es favoriseront une
transmission par l'oralité même s'ils pourront
utiliser sur des partitions occasionnellement.

Les intervenant-es prendront le temps de
travailler sur le cœur de la musique
modale, pour comprendre comment elle
s'est construite, comment elle fonctionne,
en détailler les différents systèmes et pour
que les stagiaires puissent l'incarner dans
leurs compositions.

Kelly Thoma, l'inspiration crétoise

Kelly Thoma s'orientera sur la composition
en musique d'inspiration crétoise. Elle
mettra l'accent sur l'approche créative de
la tradition et enseignera ces compositions
comme exemples de la façon dont les
éléments anciens peuvent être une source
d'inspiration pour l'art et la créativité
contemporains.

Il s'agira d'apprendre par la mémorisation,
la répétition et de travailler sur l'incarnation
du répertoire, ainsi que sur l'arrangement
et l'orchestration en fonction de la variété
des participant.es, de leurs instruments, de
leur niveau et de leur parcours. Kelly
Thoma mettra aussi l'accent sur
l'ornementation, la variation, la couleur, le
phrasé, l'archet et l'improvisation.

Efrén López, les modèles rythmiques

Efrén Lopez présentera particulièrement
les modèles rythmiques et s'appuiera sur
des pièces appartenant à plusieurs
traditions qui utilisent les systèmes
modaux : musique grecque, turque,
iranienne, arabe, azérie, afghane...

Il pourra ainsi :

- Travailler sur les aspects mélodiques, intervalliques et rythmiques des systèmes modaux en se basant sur des éléments du makam turc, étroitement lié au Maqam arabe, au Dastgah persan et aux Ihoi byzantins; du Raga, système modal principalement utilisé en Inde, Afghanistan et Pakistan; sur la rythmologie, avec les notions d'Usul (la théorie des schémas rythmiques ottomans) et d'Aksak ou signatures rythmiques impaires des Balkans, de la Turquie et de la Grèce; et l'introduction aux concepts du système rythmique indien, le Tala.
- Créer des compositions, arrangements et improvisations, en utilisant des intervalles particuliers, des signatures rythmiques impaires, des phrasés, des ornements et d'autres éléments inhabituels dans les traditions d'Europe occidentale.

Sylvain Barou, la tradition bretonne

En se basant sur l'oralité et en s'appuyant sur ses répertoires de prédilection (musique irlandaise, arménienne, turque, kurde et bulgare) et notamment la musique bretonne, Sylvain Barou développera une pratique de la composition intuitive et ancrée dans la tradition, en complément des méthodes académiques.

En partant d'exercices interactifs et improvisations autour de modes choisis (exemple Inde - Raag Jog, Kirwani, Charukeshi, Bhoopali, Puriya Kalyan / Turquie : usşak, Hüseyini, Hicaz, rast, saba / Arménie : Shur, Shushtar, Segah, Bayati Shiraz, Dilkesh, Mahur, Chahargah), il amènera les stagiaires à identifier les particularités en musique bretonne. Il effectuera un travail sur une composition collective, entraînement à des cellules mélodiques afin d'aborder la composition modale sous forme graphique et horizontale.

Le suivi sera individualisé sur certains temps, notamment en lien avec les outils conçus par chaque stagiaire et des pistes d'amélioration seront partagées à chacun·e.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

► I-Structurer une composition modale

1. Reconnaître et discerner les éléments qui structurent une composition modale.
2. Identifier, selon les cas, des procédés de composition modale en utilisant des phrases dites « clefs en main » en répétant et adaptant les propositions et exercices du maître

► II - Intégrer la composition modale dans son expression artistique personnelle

1. S'approprier comme base de la composition l'interprétation des musiques modales de tradition savante ou populaire travaillées
2. Développer son identité musicale en adaptant les procédés à son instrument et à son jeu

► III- Analyser une composition modale

1. Décrire et analyser sa composition modale en utilisant ses propres mots et le vocabulaire approprié relatif à la tradition concernée : structure de la pièce, du système modal et rythmique, importance ou non de l'accompagnement

PRÉSENTATION DES INTERVENANT·ES Kelly Thoma

Kelly Thoma étudie la lyre depuis 1995 et a commencé peu après à voyager avec le groupe « Labyrinth » pour se produire dans certaines des salles et festivals les plus prestigieux du monde. Elle a participé à de nombreux projets avec des musiciens de différentes traditions du monde, travaille beaucoup avec Ross Daly ainsi que de nombreux musiciens de renom tels que le Trio Chemirani, Ömer Erdoğdular, Derya Türkan, Zohar Fresco, Efrén López, Pedram Khavar Zamini, Dhruba Ghosh,

Ballake Sissoko, Erdal Erzincan, Mehmet Erenler, Yurdal Tokcan, Mayu Shviro, Ustad Mohammed Rahim Khushnawaz et bien d'autres, ce qui a abouti à un son unique et un style personnel sur la lyre ainsi qu'à une approche créative de la musique traditionnelle.

Depuis 2008, elle est membre du Tokso Folk String Quartet avec lequel elle explore et crée une musique inspirée - entre autres - des traditions nordiques. Elle a sorti trois albums de ses propres compositions et est diplômée du département de littérature anglaise de l'Université d'Athènes ainsi que du « Rallou Manou », école de danse.

Elle enseigne la technique et le répertoire de la lyre crétoise et dirige des ateliers d'ensemble de musique modale depuis 2003, en commençant par l'atelier musical Labyrinth en Crète, et en étendant son expérience aux succursales de Labyrinth ainsi qu'à d'autres académies et écoles de musique à travers le monde, notamment au Canada, aux États-Unis, en Australie, à Chypre, en Italie, en Espagne, en France, en Suède, au Portugal et en Suisse.

Efrén López

Spécialisé dans les vielles à roue et les instruments à cordes pincées, Efrén López (Valence, Espagne) a participé en tant que compositeur, interprète et/ou producteur à de très nombreux projets musicaux des deux extrémités de la Méditerranée, du Moyen-Orient, des Balkans, d'Asie et des traditions médiévales européennes, avec entre autres : Ross Daly, Trio Petrakis/López/Chemirani, Stelios Petrakis, Kelly Thoma, Eléonore Fourniau, Sylvain Barou, Rocío Márquez, Bijan Chemirani, Keyvan Chemirani...

Avec toutes ces formations, il a donné des concerts dans les festivals les plus prestigieux d'Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord et du Sud, Moyen-Orient, Chine et sous-continent indien et a participé à de nombreux enregistrements.

Il a aussi développé une grande expérience de la transmission de musiques modales dans des workshops tels que : Atelier de musique labyrinthe en Crète (Grèce), Labyrinthe Catalogne (Espagne), Müzik Köyü (Turquie) ou Norges Musikkhøgskole (Oslo, Norvège).

Sylvain Barou

Un des flûtistes les plus captivants du moment, Sylvain Barou brise toutes les frontières sur son passage! Issu d'une tradition forte, riche et rigoureuse au sein des musiques bretonnes et irlandaises, il se tourne rapidement vers l'est suite à plusieurs rencontres musicales déterminantes. Il entame tout d'abord un apprentissage de la musique indienne hindustani (Inde du Nord) sur la flûte bansuri, puis son intérêt pour les musiques modales au sens large le dirige vers la Turquie, l'Arménie et l'Iran, à travers la pratique du duduk et zurna ainsi qu'à l'adaptation de ces styles sur son instrument d'origine, la flûte traversière bois. Toutes ces influences ont nourri un discours unique à plusieurs étages et empreint d'ouverture, qui lui a permis de se fondre avec versatilité dans de nombreux contextes qui en temps normal font preuve d'une certaine perméabilité entre eux, que ce soit traditionnel ou jazz, électronique/experimental ou même dans des rencontres avec des musiciens baroques ou classiques. Il a été sur scène et en studio avec entre autres Keyvan Chemirani, Prabhu Edouard, Trilok Gurtu, Sabir Khan, Vincent Segal, Stéphane Galland, Michel Alibo, Stéphane Edouard, Donal Lunny, Stelios Petrakis, Efrén Lopez, Eléonore Fourniau, Adnan Joubran, Denez Prigent, Rusan Filiztek, Jacques Pellen, Didier Squiban, Erik Marchand, Annie Ebrel...

PRÉ-REQUIS

Au moins une année d'expérience professionnelle en tant que musicien·nes. Capacité à travailler d'oreille, sans supports écrits.

PUBLIC

Cette formation s'adresse aux instrumentistes et chanteur·euses de niveau professionnel, intermittent·es du spectacle ou enseignant·es, ayant déjà une expérience dans la pratique des musiques modales.

CONDITIONS D'ACCÈS

Sélection sur dossiers de candidature par l'équipe pédagogique et artistique : biographie et lettre de motivation en pdf et 2 à 3 enregistrements en mp3 ou par lien vers vidéo en ligne.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La transmission sera majoritairement orale (cf prérequis), par le chant et le jeu instrumental. Des outils graphiques (schémas, notation musicale,...) pourront être utilisés par l'intervenant, les stagiaires étant bien sûr libres d'utiliser tout moyen qui leur semblera utile pour fixer et soutenir leurs apprentissages (prises de note, enregistrements...). L'équipe pédagogique assurera le suivi et l'accompagnement pédagogique des stagiaires pendant la durée de la formation.

Certains intervenants dispenseront la formation en anglais, un niveau minimum de compréhension est requis.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'acquisition des compétences sera évaluée lors du jeu des thèmes issus du programme de la formation. Elle se fera lors de la pratique musicale d'ensemble et individuelle dans le cadre d'une mise en situation de jeu collective.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Les participant·es seront accueilli·es dans une salle de travail dédiée, adaptée à l'activité.

Drom pourra mettre à disposition un espace de stockage numérique pour le partage des ressources pédagogiques (enregistrements, prise de notes, vidéos...) des stagiaires à la fin de la formation.

RENSEIGNEMENTS

Dates et lieux :

Module 1 : Kelly Thoma

Du lundi 13 au mercredi 15 octobre 2025 (durée 18h)

Maison des Cultures du Monde, Prieuré des Bénédictins, 2 rue des Bénédictins, 35500 Vitré

Module 2 : Efrén López

Du lundi 03 au mercredi 05 novembre 2025 (durée 18h)

La Grande Boutique, 3 Rue Milad, 56630 Langonnet

Module 3 : Sylvain Barou

Du lundi 24 au mercredi 26 novembre 2025 (durée 18h)

Le Labo, Rue Victor Schoelcher, 22100 Dinan

Horaires : 10h-13h et 14h30-17h30

Durée totale : 54h

Nombre de places : 10

Coût pédagogique : 1890€

Frais annexes : informations transmises lors de l'inscription

INSCRIPTION

Dans la limite des places disponibles.
manon.riouat[@]drom-kba.eu / 06 77 45 34 91

PRISE EN CHARGE

Drom étant un organisme de formations enregistré à la DREETS, différentes prises en charge du coût pédagogique peuvent être envisagées (Unifformation, employeur, AFDAS). En l'absence de financement, nous vous invitons à nous contacter.

PARCOURS FORMATION

Cette formation peut être intégrée au sein d'un parcours de formation constitué de plusieurs modules proposés par Drom, articulés autour d'une esthétique et/ou d'une pratique spécifique, vocale ou instrumentale.

EN PARTENARIAT AVEC :

La Maison des Cultures du Monde, La Grande Boutique, Le Labo