

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Jonathan Marty-Wagner

Compositeur, formateur MAO, auteur et réalisateur sonore

Création musicale, pédagogie du studio, recherche harmonique et transmission

Une pratique entre composition, studio et transmission

Je suis compositeur, formateur en musique assistée par ordinateur, auteur pédagogique et réalisateur sonore. Je vis et travaille à Brive-la-Gaillarde, avec une activité qui se construit entre la création musicale, la pédagogie, le studio, la recherche personnelle et les ateliers de terrain.

Je n'ai pas un parcours de conservatoire classique. C'est aussi ce qui m'a conduit à construire des passerelles. J'ai appris en travaillant, en composant, en lisant, en produisant, en transmettant, puis en mettant peu à peu de l'ordre dans tout cela. Aujourd'hui, mon travail consiste surtout à relier des mondes qui se croisent souvent mal : les savoirs musicaux structurés, les pratiques du home studio, l'écriture, les outils numériques, la prise de son, la production et l'écoute.

Quand j'enseigne la MAO, je n'essaie pas seulement d'apprendre un logiciel. Ableton Live, les effets, les instruments virtuels, le montage ou le mixage sont des outils. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils permettent de comprendre : une forme, une idée, une couleur, un rythme, une intention. Je cherche à ramener la technique vers la musique, et non l'inverse.

Cette approche s'adresse autant à des élèves qui composent déjà dans leur chambre qu'à des musiciens plus formés qui souhaitent entrer dans la pratique du studio. Elle peut aussi trouver sa place dans un cadre plus institutionnel, à condition de rester simple dans la forme et sérieux dans le fond.

Ce que je transmets

Des outils pour composer, arranger, enregistrer, structurer une idée, écouter plus finement et finaliser un projet sonore.

Ce que je cherche

Un lien concret entre théorie, perception, écriture, fabrication sonore et pratique réelle de la musique.

Ce que j'apporte

Une expérience de terrain en atelier, en studio, en radio, en pédagogie et dans des projets artistiques variés.

Ce que je propose

Des formats adaptables : cours, ateliers, masterclass, accompagnement de projets, création sonore ou projets transversaux.

Ces activités forment un même atelier de travail, que j'ai organisé au fil du temps autour de six portes : Harmogénèse, L'Art du Beatmaking, DAC Master, 16-Bit FM, Mémoires sonores et les Ateliers harmogénétiqes.

ÉCOSYSTÈME DE TRAVAIL

Six portes, une même manière d'aborder le son

Ces six portes ne sont pas pensées comme une vitrine. Elles me servent à ranger mon travail, à lui donner une forme plus lisible et à éviter de tout mélanger. Chacune correspond à une fonction précise : chercher, écrire, composer, diffuser, conserver ou intervenir.

Selon les projets, une seule porte peut suffire. Je peux intervenir sur un atelier MAO, une initiation à la musique à l'image, un projet radio, un accompagnement d'élèves compositeurs, une rencontre autour du patrimoine vidéoludique ou un travail de mémoire sonore.

Harmogénèse

Mon laboratoire de recherche musicale. J'y explore les superpositions tonales, modales et harmoniques, notamment avec la Synesthèse Bitonale. Ce travail a donné lieu à un livre et à plusieurs applications pédagogiques.

L'Art du Beatmaking

Mon pôle de transmission écrite. J'y publie des livres et ressources destinés aux musiciens autodidactes, beatmakers et home-studistes qui veulent mieux structurer leur apprentissage musical.

DAC Master

Mon espace de création autour des musiques 8 bit et 16 bit. J'y travaille les puces sonores anciennes, les formats natifs, les trackers et les contraintes réelles des machines.

16-Bit FM

Mon média et ma bibliothèque sonore consacrés aux musiques de jeux vidéo. J'y aborde ce répertoire comme un patrimoine musical à écouter, classer et transmettre.

Mémoires sonores

Le versant archivage et témoignage. J'y enregistre des voix, des récits et des répertoires fragiles, notamment avec les Ménétriers du Massif Central.

Ateliers harmogénétiques

Mes interventions de terrain : MAO, voix, podcast, écoute, composition, création sonore. Elles s'adaptent aux lieux, aux publics et aux objectifs de chaque structure.

Ce découpage me permet de rester clair sans durcir les frontières. Dans la pratique, ces portes communiquent entre elles : un atelier peut rejoindre la mémoire sonore, une application peut servir la pédagogie, une recherche harmonique peut nourrir une composition.

Pour un conservatoire, l'intérêt se trouve peut-être là : proposer une présence qui ne soit pas uniquement technique, mais capable de relier le studio, la composition, l'écoute, le patrimoine et l'accompagnement d'élèves.

TRANSMISSION ET TERRAIN

Partir d'un objet sonore concret

Dans mes ateliers comme dans mes formations, je pars rarement d'une grande explication théorique. Je préfère commencer par un objet simple : une voix, une boucle, une image, une mélodie, une ambiance, un rythme, un souvenir sonore. On écoute, on manipule, on transforme, puis on met des mots sur ce qui vient de se passer.

Cette méthode m'aide à travailler avec des publics très différents. Certains ont déjà une pratique musicale. D'autres n'ont jamais ouvert un logiciel. Certains arrivent avec une culture du rap, du jeu vidéo, du podcast ou de la musique électronique. D'autres viennent d'un cadre plus instrumental. Le point d'entrée change, mais l'exigence reste la même : faire quelque chose de clair, d'écoutable, de construit, même à petite échelle.

Domaines d'intervention

- MAO et Ableton Live
- Composition et arrangement
- Musique à l'image
- Création sonore et sound design
- Voix, podcast et prise de son
- Montage, mixage et rendu final
- Accompagnement de projets personnels
- Patrimoine sonore et pratiques numériques

Contextes déjà pratiqués

- Centres socioculturels et maisons de quartier
- Ateliers culturels et éducatifs
- Milieu hospitalier, dont la pédiatrie
- Maison d'arrêt de Tulle
- Radio, podcast et projets de restitution
- Ateliers de création sonore collective
- Accompagnement d'artistes et d'amateurs
- Projets liés à la mémoire musicale locale

Ces expériences m'ont appris à adapter le niveau de langage sans baisser le niveau d'attention. En atelier, il faut être précis, mais pas pesant. Il faut accepter les contraintes du lieu, du groupe, du temps disponible, tout en permettant aux participants de repartir avec une forme sonore réelle.

Dans un conservatoire, je vois un intérêt particulier à cette façon de travailler. Elle peut ouvrir des passerelles avec les classes instrumentales, les pratiques collectives, la musique à l'image, le théâtre, la danse, la radio, le podcast, les projets d'élèves ou les écritures contemporaines. Le studio devient alors un lieu de fabrication, mais aussi un lieu d'écoute.

Je peux venir avec des supports déjà construits, mais je préfère toujours les ajuster au contexte. Un atelier qui fonctionne est rarement un atelier plaqué. Il doit répondre à un lieu, à un âge, à un niveau, à un objectif et à une temporalité.

PROPOSITION POUR UN CONSERVATOIRE

Des formats simples, à ajuster selon les besoins

Si une collaboration devait être envisagée avec le Conservatoire de Tulle, je la verrais d'abord comme un échange. Il ne s'agirait pas d'arriver avec une formule toute faite, mais de voir ce qui pourrait compléter utilement l'existant : un cours régulier, un cycle court, une masterclass, un projet transversal ou un accompagnement ponctuel.

Cours ou module MAO

Découverte d'Ableton Live, organisation d'un projet, MIDI, audio, arrangement, effets, export, écoute critique et finalisation.

Accompagnement de projets

Suivi d'élèves qui composent déjà : structurer une idée, développer une forme, travailler le son, préparer une restitution.

Musique à l'image

Composer sur une scène, une image, une contrainte de durée ou une intention dramatique. Relier rythme, timbre, harmonie et narration.

Studio et prise de son

Voix, instrument, ambiance, montage, nettoyage, mixage simple. Comprendre les bases d'une production propre et diffusable.

Patrimoine vidéoludique

Découvrir les musiques de consoles, les contraintes 8 bit et 16 bit, les puces sonores, les trackers et la composition sous limite technique.

Projet sonore de territoire

Créer une forme à partir de voix, récits, lieux, archives ou répertoires locaux. Relier création, mémoire et écoute.

Ce que je peux apporter tient surtout dans cette articulation : une pratique du studio, une expérience de composition, des outils pédagogiques déjà éprouvés, une familiarité avec les publics variés et une attention aux formes de mémoire sonore. Mon CV détaille les références, les lieux d'intervention et les réalisations. Ce dossier sert plutôt à donner le sens général de ma démarche.

Je peux également présenter des extraits sonores, mes ouvrages, des exemples d'applications Harmogénèse, des ateliers réalisés, des maquettes de projets ou des formats possibles adaptés au calendrier du conservatoire.

Contact Jonathan Marty-Wagner
Brive-la-Gaillarde
jmartywagner@gmail.com
07 81 55 74 26
www.studio-dmp-radiohouse.com

Ma proposition est simple : ouvrir un espace où l'on puisse apprendre à écrire, enregistrer, écouter et produire avec les outils d'aujourd'hui, sans perdre le lien avec le langage musical, la sensibilité et le travail concret du son.