

STAGES 2014

Académie d'été du 15 au 24 août 2014 à St Léger sous Beuvray (71)

- ◆ *Réalisation chorale voix de femmes*
- ◆ *Chant soliste*
- ◆ *Réalisation chorale voix d'hommes*
- ◆ *Direction de chœur*
- ◆ *Jazz vocal et improvisation*
- ◆ *Musique de chambre vocale*

En novembre 2014 en région parisienne

- ◆ *Du déchiffrage polyphonique à l'interprétation*

L'Atelier d'Art Vocal est un organisme de formation et de perfectionnement dans le domaine du chant, de la polyphonie et de la direction de chœur.

Ses actions s'adressent à tous ceux qui pratiquent le chant individuel ou collectif, ainsi qu'aux enseignants et professionnels de la musique concernés par le chant.

L'Atelier d'Art Vocal a pour mission de promouvoir le chant sous toutes ses formes, de développer les compétences correspondantes et de contribuer ainsi à la diffusion de l'art vocal.

Le Conseil Musical :

- ◆ Marie-Claire Cottin
- ◆ Christophe Grapperon
- ◆ Marianne Guengard
- ◆ Yves Müller
- ◆ Paul de Plinval

Le Conseil d'Administration :

- ◆ Pascale Cantenot
- ◆ Catherine Delaunay
- ◆ Michèle Duhamel
- ◆ Martine Dutilleul
- ◆ Marie-France Gauvreau
- ◆ Anne Hessel-Lecarpentier
- ◆ Annie Papillon
- ◆ Raymond Wehrlen

L'Atelier d'Art Vocal

Correspondance : 81 rue du moulin des prés 75013 PARIS

Siège Social : 3 square Albin Cachot 75013 PARIS

Formation Professionnelle n° 111 191 042 5891

Siret 420 776 288 00029

Tel : 01 45 35 37 20 <http://www.atelier-d-art-vocal.net> Contact : atelierdartvocal@free.fr

Académie d'été

*Saint-Léger-sous-Beuvray
du 15 au 24 août 2014*

Cette troisième Académie consacrée à la voix et la direction de chœur réunira pendant neuf jours à la Maison du Beuvray quatre stages ayant chacun leur autonomie et leur programme propre, tout en partageant, dans les moments communs, leurs découvertes et leurs richesses réciproques. En complément de leur activité principale, il sera proposé aux stagiaires un atelier transversal (jazz vocal et improvisation).

Chaque journée débutera par un éveil vocal et corporel s'adressant à tous. En début d'après-midi (14h30-15h30), des « portes ouvertes » offriront aux stagiaires qui le désirent, la possibilité de découvrir les autres stages. Quelques soirées communes seront organisées. En milieu de séjour, une après-midi sera « libérée » pour permettre repos et tourisme.

Il est prévu deux concerts de fin de stage, des répétitions publiques pourront également être organisées.

Réalisation chorale « voix de femme »

« Chemins de traverse dans deux siècles de musique française et américaine »

Christophe GRAPPERON
Yves MÜLLER

Pour cette quatrième édition du chœur de femmes, nous proposons une double traversée du XIXème et XXème siècle.

Tout d'abord le XIXème siècle en France, grâce à des transcriptions spécialement écrites pour cette occasion pour chœur à cappella ou avec piano. Nous porterons un soin particulier à savourer les textes de Théophile Gautier tout en nous amusant avec des onomatopées pour chanter une musique sans texte.

La transcription nous permettra d'aborder l'inabordable : trois genres très différents (mélodie, ballet, piano pour enfant), et de ressentir les liens stylistiques et compositionnels entre les univers de ces trois compositeurs qui marquèrent leur siècle.

Œuvres abordées (partitions disponibles à partir de mi-mai) :

- cycle « les nuits d'été » op.7 d'Hector Berlioz sur des poèmes de Théophile Gautier (Villanelle, Le Spectre de la rose, Sur les lagunes, Absence, Au cimetière, L'île inconnue),
- « pizzicati » extrait du ballet « Sylvia » & « galop final de l'acte 3 » extrait de « Copélia » de Léo Delibes,
- deux pièces pour pianos de Claude Debussy: « Golliwogg's Cakewalk » et « le petit nègre ».

Nous traverserons ensuite l'Atlantique pour nous intéresser au répertoire choral composé aux Etats Unis. La musique classique américaine, bien que ne pouvant se prévaloir d'une histoire aussi longue que la musique européenne, est à la fois très riche et très variée. Notre exploration sera forcément limitée mais s'attachera cependant à certains aspects significatifs.

- L'école de Boston. Groupe de compositeurs constitué à la fin du XIXe en Nouvelle Angleterre, dont les représentants ont presque tous été formés en Allemagne et ont tous composé des œuvres pour chœur de femmes d'inspiration romantique (Edward Mac Dowel, Amy Beach, Horatio Parker ou Margareth Ruthven Lang),
- Le conservatoire Américain de Fontainebleau au XXe siècle. Aron Copland fait partie des compositeurs américains qui ont étudié en France avec Nadia Boulanger. Dans nombre de ses œuvres, il puise son inspiration dans la vie et la musique traditionnelles américaines (Old american songs de 1952).
- L'immigration des compositeurs allemands fuyant le nazisme. C'est le cas de Hanns Eisler qui compose en 1941 un recueil de pièces pour voix égales pour répondre à la demande d'une institutrice d'une petite ville du New Jersey : le Woodburry-Liederbüchlein (petit livre de chœur de Woodburry).

Public concerné : ce stage s'adresse à toute personne ayant une pratique régulière du chant choral et possédant des bases solfégiques.

Chaque journée commencera par un travail collectif avec les autres stages de « mise en corps, mise en son ». Des moments seront également consacrés à la découverte du Jazz Vocal et de l'improvisation avec Laurence Saltiel.

Chant soliste

Marie-Claire COTTIN
Simon OHANIAN

Ce stage, autour de la vocalité des voix et de la vocalité des différentes langues chantées, s'adresse aux chanteuses et aux chanteurs ayant déjà une expérience vocale de soliste ou de musique de chambre et qui veulent approfondir par un travail individuel la pratique du chant soliste.

Il sera proposé à chacun un travail personnalisé touchant à :

- L'ensemble des aspects vocaux: la posture dans la liberté, la respiration en constante circulation, le faire et laisser faire, le timbre lié à la résonance et aux couleurs des voyelles, l'articulation précise et souples des voyelles et consonnes du grave à l'aigu,
- L'ensemble des aspects musicaux : style, phrasé, expression dont l'engagement est en accord avec la liberté du geste vocal, comment laisser place à l'intuition musicale.

Le stagiaire préparera des partitions de son choix en ce qui concerne le chant solo. Des duos, trios, quatuors de musique de chambre vocale, d'opéra ou d'oratorio, seront proposés en fonction des participants. Des conseils précis permettront à chacun de fortifier son savoir-faire, alimenter sa réflexion pédagogique et développer sa musicalité.

Chaque jour :

- travail collectif avec les autres stages de « mise en corps, mise en son » avec Marie-Claire Cottin, Laurence Saltiel, Christophe Grapperon.
- travail individuel d'une part avec Marie-Claire Cottin et d'autre part avec Simon Ohanian.
- Enfin pour terminer la journée, un travail individuel, stylistique et vocal en présence de tous les stagiaires.

Le nombre maximal de participants est de 11.

Réalisation chorale « voix d'hommes » **« La romance au masculin »**

Jean-Marie PUISSANT

Pour cette première édition, le stage de réalisation « voix d'hommes » proposera un répertoire placé sous le signe du romantisme : intimité, émotions et sensualité seront au rendez-vous.

Nous y retrouverons bien sûr l'incontournable Franz Schubert dont les œuvres mélodiques, tendres et poétiques constitueront la base des pièces abordées, mais aussi des chœurs de Anton Bruckner, Hugo Wolf, Gioachino Rossini...

Public concerné : ce stage s'adresse à toute personne ayant une pratique régulière du chant choral et possédant des bases solfégiques.

Chaque journée commencera par un travail collectif avec les autres stages de « mise en corps, mise en son ». Des moments seront également consacrés à la découverte du Jazz Vocal et de l'improvisation avec Laurence Saltiel.

Direction de chœur **« Polyphonie / Polyrythmie »**

Marianne GUENGARD

Le stage de direction de chœur invite à explorer un répertoire choral riche et varié à travers des pages majeures de la polyphonie vocale. Nous axerons le travail autour de compositeurs de l'époque romantique à nos jours, tels que Schumann, Brahms, Fauré, Debussy, Elgar, Britten, Gershwin, Bernstein, Rautavaara ou encore Mäntyjärvi.

Au fil des œuvres étudiées, nous accorderons une attention particulière au principe de polyrythmie, procédé qui consiste à superposer simultanément des rythmes de nature différente. Cette technique compositionnelle, que l'on trouve tant dans les œuvres médiévales que dans celles des siècles derniers, croise les musiques traditionnelles ainsi que le jazz.

Notre parcours nous amènera également à découvrir les partitions de compositeurs ayant systématisé l'écriture polyrythmique au XXe siècle, tels que Charles Ives ou Elliott Carter.

Avec la complicité de Laurence Saltiel*, nous aborderons quelques pièces de jazz vocal.

Public concerné : Ce stage s'adresse à des chefs de chœur ayant une pratique régulière (milieu associatif, Éducation Nationale, enseignement spécialisé de la musique...), aux étudiants des classes de direction de chœur et des universités, ainsi qu'à tout musicien amateur ou professionnel désireux d'initier à la direction.

Le nombre maximal de participants est de 12.

Objectifs et contenus :

- principes de base et perfectionnement de la gestique,
- travail préparatoire des partitions,
- organisation et construction d'une répétition,
- techniques d'apprentissage par mémorisation
- travail spécifique autour de l'écoute et de l'analyse des partitions,
- éléments pratiques autour de la mise en voix du chœur,
- découverte de répertoire.

La diversité des partitions abordées (œuvres de deux à cinq voix, de difficulté variée) offrira à chacun la possibilité de choisir les pièces qui correspondent à son niveau.

La présence du chœur Monteverdi permettra une application directe des œuvres étudiées avec un chœur constitué de qualité.

* cf atelier « Jazz vocal et Improvisation ».

Atelier transversal « Jazz et improvisation »

Atelier 1 16 et 17 août Laurence SALTIEL

Cet atelier propose une immersion dans la musique afro-américaine depuis le blues de la fin du XIXème siècle aux musiques improvisées contemporaines.

L'improvisation peut être abordée par tous. Elle permet à chacun de s'exprimer, de s'épanouir et de développer son potentiel créatif. L'improvisation sera nourrie par les répertoires jazz, du blues, du bebop, du funk, de la bossa, en solo et en groupe vocal.

Public concerné : Tous les stagiaires. Laurence Saltiel interviendra tour à tour dans les différents stages en complément de leur activité principale.

Objectifs et contenus :

- **Technique vocale** : détente, relation corps-voix, souplesse du geste vocal, utilisation de vocalises adaptées au son recherché dans différents styles.
- **Rythme** : pulsation, carrure, placement rythmique, utilisation de plusieurs techniques (O Passo de Lucas Ciavatta, Dalcroze de Joy Kane).
- **Harmonie** : écoute, accords, gammes, modes et analyse de standards. Si vous jouez d'un instrument, n'hésitez pas à le prendre avec vous - un petit clavier sera utile !
- **Improvisation** : en solo et en circlesong, langage du scat, imitation instrumentale...
- **Interprétation** : présence, développement de sa personnalité et de sa sensibilité musicale, phrasé, compréhension du texte, prononciation en anglais, français, brésilien.
Répertoire en solo et à plusieurs voix : blues, swing, bebop, cool, jazz, bossa, soul, jazz-rock, contemporain pour vous donner un panorama le plus large possible des esthétiques jazz.

Tout ce programme pour prendre plaisir à développer son imagination, inventer des mélodies, comprendre et s'emparer de suites harmoniques, interagir avec le jeu du pianiste, sentir le corps en lien direct avec le rythme, la pulsation, le phrasé musical. Have fun !

Atelier 2 18 au 24 août Ludovic MONTET

L'improvisation est un des meilleurs outils pédagogiques qui soit, et peut parfois donner de très beaux résultats dans le cadre d'une dynamique collective.

Ludovic propose de sensibiliser les stagiaires de l'académie à l'écoute et au jeu qu'induit la disparition (relative) de la partition - et du chef ! - dans un contexte de pratique chorale.

Cette mise en situation liée à la découverte de différents enjeux stylistiques (jazz, contrepoint improvisé, circle song etc.) peut contribuer au développement de la qualité de l'émission vocale dans un processus de créativité et d'interaction ludique.

Public concerné : Tous les stagiaires. Ludovic Montet interviendra tour à tour dans les différents stages en complément de leur activité principale.

Musique de chambre vocale

Stage « en résidence »

Yves MÜLLER

Cette année, l'ADAV offre aux ensembles constitués (quatuor, quintet...) de participer à l'académie d'été « en résidence » pour la durée de leur choix.

Ils bénéficieront :

- d'un lieu de répétition
- d'une à deux heures journalières de travail avec Yves Müller,
- des activités transverses de l'académie (éveil vocal et corporel matinal, master class, veillées, concerts apéritif...)

Ils pourront également assister comme « auditeurs » aux autres formations de l'académie.

Chaque groupe choisit la durée de son séjour, la période et le répertoire abordé. L'ADAV ne pourra assurer l'hébergement. Toutefois, les repas pourront être pris à la Maison du Beuvray.

Objectifs :

Permettre à ce ou ces ensembles de bénéficier d'une période de travail soutenue modulable à leur gré et de conseils portant sur tous les aspects du travail à 1 par voix.

NB : un bulletin d'inscription spécifique est téléchargeable sur le site internet :

www.atelier-d-art-vocal.net

Du déchiffrage à l'interprétation

« Les clés de la lecture et de l'analyse des œuvres polyphoniques »

Dates et Lieu à préciser
Novembre 2014

Marianne GUENGARD
Agnès ROUGER CLÉMENT

Ce stage propose d'aborder le déchiffrage polyphonique dans ses multiples dimensions, en plaçant l'écoute et l'analyse des partitions au cœur de l'élaboration de l'interprétation musicale. Que ce soit en formation chorale ou dans un dispositif « un par voix », le déchiffrage procède d'une démarche pour laquelle il est possible de définir différents outils qui se révèlent incontournables dans toute lecture des œuvres.

Objectifs et contenus :

L'objectif de ce stage est d'aider les participants à découvrir les clefs de ce savoir-faire ou de consolider les acquis, dans une approche sereine et ludique de ce 'passage obligé' pour toute réalisation sonore d'une partition polyphonique. Nous y aborderons les questions de la découverte de la partition, de l'écoute intérieure et de l'écoute de l'autre, du temps musical, de l'anticipation du geste vocal, de l'investissement corporel, des choix d'interprétation en fonction du style. Nous proposerons des méthodes efficaces pour l'analyse des partitions et le travail des différents éléments que sont les intervalles, le rythme et l'harmonie.

Pour cette nouvelle édition, deux niveaux sont proposés :

- Premier niveau : Nous porterons une attention particulière aux fondamentaux ; toutes les bases solfégiques seront abordées, dans un aller-retour constant entre pratique et points théoriques. De nombreux exercices variés accompagneront les déchiffrages de partitions allant du duo aux compositions à quatre voix mixtes, selon le niveau de chacun.
- Deuxième niveau : Les « indispensables » du déchiffrage seront approfondis, dans l'objectif d'une autonomie toujours accrue pour la lecture à vue en contexte polyphonique, notamment dans les situations de 1 par voix. Une étude analytique systématique sera proposée pour chaque partition abordée.

Public concerné :

Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant développer ses compétences dans le déchiffrage 'en situation' et individuel. Il se veut un point d'articulation entre les différentes activités proposées par l'Atelier d'Art Vocal, notamment en proposant quelques partitions à découvrir en avant-première des stages d'été 2015.

Les intervenants

Marie-Claire COTTIN : titulaire du CA de chant, Marie-Claire Cottin a assuré à l'ARIAM Ile-de-France la préparation au DE des professeurs de chant et des chefs de chœurs ainsi que la formation vocale et pédagogique de ces derniers. Sur ces mêmes sujets, elle est intervenue dans un grand nombre de centres polyphoniques de l'hexagone (missions voix actuelles).

Christophe GRAPPERON obtient son diplôme d'études musicales de chant dans la classe de Daniel Delarue et de direction de chœur au CRR d'Aubervilliers – La Courneuve ainsi que le CA de professeur chargé de direction des écoles de musique. Il chante en soliste et dans divers ensembles de chambre. Il a été le chef de chœur des « Musiciens du Louvre- Grenoble » de 2001 à 2009 et assiste Laurence Equilbey dans la préparation du chœur « Accentus ». Il dirige l'ensemble vocal « Claudio Monteverdi ».

Marianne GUENGARD est chef de chœur et pianiste. Elle est directrice artistique des ensembles vocaux « Le Motet » et « Opus 86 ». Titulaire des CA de direction d'ensembles vocaux et de formation musicale, Docteur en musique et musicologie, elle est actuellement professeur de direction de chœur au CRR de Boulogne-Billancourt et formatrice au CeFEdeM (*) Ile-de-France. Elle anime de nombreux stages de direction de chœur. Elle a travaillé notamment auprès de la mission voix de l'ARIAM Ile-de-France.

Jean-Marie PUISSANT : chanteur sous la direction des plus grands maestros Jean-Marie Puissant étudie, en parallèle, la direction de chœur avec Eric Ericson puis la direction d'orchestre. Directeur musical du Chœur Nicolas de Grigny de Reims, du Chœur Variatio, du Quatuor Féminin de Paris et du Chœur National des Jeunes (ACJ), il a créé le Chœur de l'Université Sorbonne Nouvelle et assure la direction musicale de 76 chorales des collèges en région parisienne. En 2011, il crée un nouvel ensemble, l'Ensemble de Solistes Allegri (1 par voix, du solo à l'ensemble de 12 ou 16 chanteurs).

Il se produit régulièrement avec le Chœur Nicolas de Grigny dans de nombreux festivals et prépare les chœurs pour des orchestres prestigieux. Il a représenté la France lors de concerts en Israël, en Slovénie, en Chine... Il est souvent invité comme membre de jury pour des concours internationaux et des Master-classes.

Ludovic MONTET : Percussionniste, chanteur, pianiste, vibraphoniste, improvisateur, compositeur, arrangeur, comédien. Ayant reçu au Brooklin College (New-York) puis au CNSM de Paris une formation de musicien classique et jazz, il partage ses activités entre diverses formations, essentiellement tournées vers les répertoires de musique ancienne et de musique du vingtième siècle. Ludovic Montet conçoit et produit des projets artistiques originaux dans le cadre de l'ensemble "Le concert dans l'oeil" créé en 2011. Ces projets s'articulent autour de la relecture des répertoires dans le cadre d'une recherche formelle et esthétique très personnelle. Il favorise dans ce contexte les liens avec d'autres formes d'expression du spectacle vivant, dante, théâtre,

installation...

Yves MÜLLER : formé à la direction par Pierre Cao (orchestre) et Homero Ribeiro de Magalães (chœur), il a été lui-même professeur de direction de chœur. Il dirige aujourd'hui les chœurs du CRR d'Aubervilliers - La Courneuve et de l'école de musique de Meaux où il occupe également les fonctions de chef de chant et pianiste accompagnateur. Il dirige depuis 1994 le « Chœur du Marais ».

Simon OHANIAN : pianiste, concertiste, chef de chant, il est né et a fait ses études en ex-URSS. Il est installé en France depuis 1979. Compositeur, membre de la SACEM, il a travaillé avec des maîtres comme Germaine Mounier, Solange Chiapparini, Odette Gartenlaub. Il poursuit son activité d'artiste musicien parallèlement à l'enseignement du piano et de la musique de chambre.

Agnès ROUGER-CLEMENT : A l'issue de ses études au CNSM de Paris et à la Sorbonne, et après diverses missions pour le Ministère de la Culture, elle décide en 1994 de se consacrer à l'enseignement de la Formation musicale. Elle s'initie ensuite à la direction de chœur auprès de Marianne Guengard puis de Pierre Calmelet et dirige de 1999 à 2004 la « Psalette de Paris ». Elle enseigne actuellement au CRR de Boulogne Billancourt. Elle est titulaire du CA de Formation Musicale.

Laurence SALTIEL : Venue du chant classique, passée par le café-théâtre et la chanson, c'est par Christiane Legrand et Jean-Claude Briodin (« Double Six », « Swingle Singers ») qu'elle découvre le jazz. Avec sa propre formation jazz, elle enregistre six albums : « Reflections from Paris » - « Tomara » - « Salade composée » - « Entrée d' scène » - « La p'tite bête au grand air » et « Moondance ». Elle participe à plusieurs créations, fait partie de plusieurs ensembles : « Gondwana » d'Eduardo Lopes, « Octovoice » de Sylvain Beuf... Laurence Saltiel est autant sollicitée comme artiste que comme pédagogue du jazz vocal. Elle anime des stages pour amateurs et professionnels en France et en Europe, forme des musiciens dans le cadre des CFMI, du CNSM de Lyon, des Missions Voix, enseigne au CRR de Boulogne et intervient pour le milieu scolaire.

Organisation

Dates et Lieux :

L'académie d'été débute le vendredi 15 août à 16 heures (accueil à partir de 14 heures) et se termine le dimanche 24 août après le déjeuner.

Elle se tient à **La Maison du Beuvray**, parc du Morvan 71990 St Léger sous Beuvray. Il est conseillé aux stagiaires qui en disposent d'un, d'apporter un petit clavier et un pupitre.

Le stage « du déchiffrement polyphonique à l'interprétation » se tiendra à l'automne 2014. Le lieu et le tarif seront précisés ultérieurement (région parisienne). Les renseignements seront disponibles sur notre site internet.

Tarifs :

Chant soliste :

Frais pédagogiques :440 €

Tarif étudiant :320 €

Réalisation chorale et direction de chœur :

Frais pédagogiques (*) :420 €

Tarif étudiant (*):300 €

(*) + partitions (commande globale effectuée par l'ADAV)

Musique de chambre vocale :

Frais pédagogiques (par jour) :50 €

Tarif étudiant (par jour) :35 €

Règlement des frais :

A l'inscription :

Acompte de 50% des frais pédagogiques (se reporter au tarif du stage) plus 15 € de cotisation annuelle à l'association.

Sur place :

Solde des frais pédagogiques.

Hébergement Maison du Beuvray

Pension complète :54,5 € par jour

Repas seul :13,5 € par repas

Supplément chambre individuelle (*):14 € par jour

Taxe de séjour :0,30 € par jour

(*) en nombre limité

Ces stages sont susceptibles d'être pris en compte au titre de la formation professionnelle. Des modalités financières particulières peuvent être étudiées individuellement sur demande

Dates limites d'inscription

1er juillet 2014 (stages d'août 2014)

15 septembre 2014 (stage de novembre 2014)