

STAGES 2017

du 22 au 29 juillet 2017 académie d'été à St Léger sous Beuvray (71)

- ◆ *Chant choral*
- ◆ *Chant soliste*
- ◆ *Musique de chambre vocale*
- ◆ *Direction de chœur*

du 10 au 12 novembre 2017 en région parisienne

- ◆ *Déchiffrage polyphonique*

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

Le Conseil d'Administration :

- ◆ Florence Catel
- ◆ 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 22 au 29 juillet 2017*

Cette quatrième académie consacrée à la voix et la direction de chœur réunit pendant une semaine 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.

Le thème transversal retenu cette année est le dialogue entre la musique écrite et orale en utilisant différents moyens comme le jeu et l'improvisation.

Chaque journée débute par un éveil vocal et corporel s'adressant à tous. Quelques « temps communs » seront organisés. Il est également envisagé deux concerts de fin de stage à Autun le vendredi 28 juillet (fin d'après-midi et soirée).

Chant Choral tout public voix mixtes

« Les mains dans les poches... »

St Léger-sous-Beuvray
22 au 29 juillet 2017

Christophe GRAPPERON
Marianne GUENGARD
Ludovic MONTET

Cette année, l'Atelier d'Art Vocal innove avec une formule de stage choral qui propose un **travail sans partition** : tout le répertoire sera appris par **mémorisation** et par **improvisation**.

Public : ce stage est ouvert à tous, choristes réguliers ou chanteurs curieux de s'ouvrir à de nouvelles expériences vocales et collectives, lecteurs ou non... La seule condition est d'**avoir envie** de pratiquer la musique « les mains dans les poches », d'appréhender les répertoires spécifiques à la culture orale (nouvelles rencontres musicales, musiques éphémères...).

Objectifs : l'objectif principal est de tenter de cultiver le **plaisir du chant polyphonique sans partition**, de développer des formes d'apprentissage par l'oral et la mémorisation. Le défi que représente l'absence de support écrit permet d'être plus directement, plus facilement et plus profondément dans l'écoute de la musique et des autres chanteurs. Ce stage permet aux lecteurs de renouveler leur pratique musicale et aux non lecteurs d'aborder une polyphonie foisonnante.

Répertoire : plusieurs types de musique seront abordés :

- **Répertoire populaire** avec des chansons harmonisées, des chants de métier, des chants du Morvan...
- **Improvisation et création** de seconde voix ou de faux bourdon, canons...
- **Jeux vocaux** à partir de différentes matières (textes, texture, mouvements) qui permettront d'aborder les questions de vocalité.

Intervenants : l'intervenant principal sera Christophe GRAPPERON auquel viendront s'adjoindre les autres membres d'Ars Vocalis, notamment Ludovic MONTET et Marianne GUENGARD (avec les stagiaires de Direction de Chœur).

Chant soliste

St Léger-sous-Beuvray
22 au 29 juillet 2017

Marie-Claire COTTIN
Simon OHANIAN
Antoine OUVRARD

Public :

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

Objectifs et contenu :

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 souple des consonnes et des voyelles, la vocalité des langues,

- à l'ensemble des **aspects musicaux** :

style, phrasé, expression dont l'engagement est en accord avec la liberté du geste vocal, comment laisser la 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 stagiaire bénéficiera de temps de travail avec un pianiste accompagnateur.

Intervenants :

Le stage sera encadré par **Marie-Claire COTTIN** accompagnée d'**Antoine OUVRARD** et **Simon OHANIAN**. Le thème transversal de l'Académie sera abordé par l'intervention des autres formateurs qui feront découvrir aux chanteurs solistes le plaisir de l'improvisation et du "lâcher prise" qu'offre le "lâcher de la partition".

Un concert de fin de stage est envisagé le vendredi 28 juillet.

Musique de Chambre Vocale

De Stockhausen à la musique de la Renaissance

St Léger-sous-Beuvray
22 au 29 juillet 2017

Anne-Marie JACQUIN
Yves MÜLLER
Paul de PLINVAL

Public : ce stage s'adresse aux chanteurs souhaitant s'initier à ou se perfectionner dans la pratique de la musique vocale à un par voix. En fonction des participants, des ensembles (trios, quatuors, quintettes, sextuors...) seront constitués par les formateurs qui veilleront à en harmoniser la composition. Les ensembles déjà constitués sont naturellement les bienvenus.

Objectifs : à partir du plaisir de chanter ensemble et de découvrir de nouveaux répertoires, l'objectif principal sera de **sensibiliser** les stagiaires aux **compétences requises pour pratiquer la musique de chambre vocale** :

- Ecoute : mélodie, précision des intonations, polyphonie, timbre,
- Réactivité : souplesse d'adaptation à la justesse, au rythme, au tempo, aux inflexions,
- Autonomie musicale : comment travailler ensemble, prise de décisions communes.

Répertoire : afin de varier les expériences, chaque chanteur participera à deux ensembles de taille et de composition différentes. Il sera attribué à chaque ensemble quelques pièces extraites du vaste répertoire de **musique vocale polyphonique a capella** qui s'étend de la Renaissance à nos jours : chanson polyphonique, madrigaux italiens ou anglais, motets, sans oublier la musique de chambre vocale **avec piano** (Haydn, Brahms, Schumann, Fauré...).

Le thème transversal de l'académie sera abordé par la mise en place d'un travail spécifique autour d'une des œuvres vocales les plus marquantes du XXe siècle : *Stimmung* de Karlheinz Stockhausen qui permettra aux stagiaires de mesurer l'importance de la part "non écrite" de la partition par le jeu des couleurs vocales, des intonations et de la mémorisation des harmonies.

Ars Vocalis : le stage sera enrichi par la présence de l'ensemble *Ars Vocalis* qui donnera des répétitions publiques.

Intervenants : l'atelier sera encadré par **Anne-Marie JACQUIN, Yves MÜLLER** et **Paul de PLINVAL**. Les autres formateurs de l'Académie pourront intervenir au cours du stage

☞ : Pour des raisons d'adaptation pédagogique, nous ne pouvons communiquer la liste des œuvres étudiées qu'à partir du moment où l'effectif du stage est stable et clos et les ensembles constitués.

Direction de chœur

Gabriel FAURÉ et ses contemporains

Un pont entre le XIXème et le XXème siècle

Avec la participation de l'Ensemble Vocal Création

St Léger-sous-Beuvray
22 au 29 juillet 2016

Marianne GUENGARD
Paul de PLINVAL

Ce stage invite à explorer un répertoire choral riche et varié sur les pas de Gabriel Fauré, de ses contemporains, de ses inspireurs et successeurs à travers des œuvres pour chœur à voix égales et chœur mixte, a cappella ou avec accompagnement.

Public : ce stage s'adresse à tous, tant en initiation qu'en perfectionnement, musiciens amateurs, intervenants des milieux associatifs, enseignants de l'Education Nationale ou de l'Enseignement Spécialisé, étudiants des classes de direction de chœur et des universités (dont ceux qui préparent des épreuves de concours), musiciens professionnels souhaitant acquérir de nouvelles compétences.

Objectifs et contenu :

- 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 écrites pour une ou plusieurs voix, de formations et de difficultés variées) offrira à chacun la possibilité de choisir des pièces qui correspondent à son niveau. La présence de l'Ensemble Vocal Création (dirigé par Camille COILLET) permettra une application directe des œuvres étudiées avec un chœur constitué de qualité.

En écho au thème transversal de l'académie, les stagiaires auront l'occasion de travailler, en apprentissage sans partition, et en commun avec les stagiaires de chant choral, un répertoire issu des musiques traditionnelles dont certaines constitueront une source d'inspiration pour les compositeurs abordés.

Intervenants :

Le stage sera encadré par **Marianne GUENGARD** et **Paul de PLINVAL**.

Les membres d'**Ars Vocalis** proposeront des interventions en complément du travail de l'atelier de direction de chœur.

Thème et programme :

Gabriel Fauré, issu de l'école Niedermeyer où il reçoit notamment l'enseignement de Camille Saint Saëns, livre une œuvre imposante, dans laquelle la musique vocale, chorale et pour piano tiennent une place privilégiée.

Les postes que Fauré occupe le placent au cœur du monde musical bouillonnant de l'entre-deux-siècles, tant par ses activités artistiques que par ses fonctions d'enseignant au Conservatoire de Paris. De la fréquentation des salons parisiens à la fondation de la Société Nationale de Musique, tout comme lors de ses séjours à l'étranger, Fauré rencontre et fréquente de nombreux musiciens, tels que Liszt, Gounod, Franck, Massenet, Duparc, Messager, Debussy et Honegger. Au Conservatoire, il forme de jeunes étudiants à la composition, dont Maurice Ravel, Florent Schmitt, Nadia Boulanger et André Caplet.

Notre parcours nous amènera à étudier des pièces de la plupart de ces compositeurs et de leurs contemporains, tant a cappella qu'avec piano ou réduction d'orchestre, représentatives de la diversité de la production de l'époque.

Aperçu du programme* :

- Fauré : extraits du *Requiem*, pièces à voix égales,
- Fauré et Messager : *Messe des pêcheurs de Villerville*,
- Saint-Saëns : *Calme des nuits, Des fleurs et des arbres*, pièces à voix égales,
- Gounod : *Gallia*, motets pour voix égales,
- Schumann : *Gesänge*, pièces pour 3 voix égales,
- Debussy : *Trois chansons de Charles d'Orléans*, mélodies arrangées pour 2 et 3 voix,
- Ravel : *Trois chansons*,
- Caplet : *Messe à 3 voix égales*,
- Chaminade : *Duet of the stars, Messe à 2 voix égales*.

* Programme détaillé disponible sur le site.

Du déchiffrage polyphonique à l'interprétation ***« Les clés de la lecture et de l'analyse des œuvres polyphoniques »***

Lieu à préciser
10 (soirée) au 12 novembre

Marianne GUENGARD
Lucie MADURELL
+ 1 animateur complémentaire

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 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.

Trois 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 bases du déchiffrage seront approfondies, dans l'objectif d'une autonomie toujours accrue pour la lecture à vue en contexte polyphonique, notamment en formation réduite ; une étude analytique sera proposée pour chaque partition abordée.
- **Troisième niveau** : des partitions d'écriture complexe seront proposées, les stagiaires seront placés systématiquement en situation de 1 par voix.

Public concerné :

Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant développer ses compétences dans le déchiffrage « en situation » et individuel. Les ensembles 1 par voix déjà constitués sont les bienvenus. Il se veut un point d'articulation entre les différentes activités proposées par l'Atelier d'Art Vocal.

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 : fait ses études de chant et de direction au CRR d'Aubervilliers – La Courneuve et obtient 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. Depuis 2007, il est directeur musical de la compagnie « les Brigands ». Actuellement, il assiste Laurence Equilbey comme chef associé au chœur Accentus. Il succède à Rachid Safir à la direction de l'ensemble Solistes XXI.

Marianne GUENGARD est chef de chœur et pianiste. Elle est directrice artistique de l'ensemble vocal « le Motet ». Elle dirige des formations variées, telles que les chœurs des « Opéras en Plein Air », et l'ensemble «Opus 86 ». Elle intervient comme chef invité auprès de divers ensembles. Titulaire du CA de Direction d'Ensembles Vocaux, du CA de Formation Musicale, et d'un Doctorat d'Histoire de la Musique et Musicologie, elle est actuellement professeur de direction de chœur au CRR de Boulogne-Billancourt et formatrice au Pôle Sup 93 et au CESMD de Poitiers. Elle anime de nombreux stages de chant choral et de direction de chœur.

Anne-Marie JACQUIN : après une formation à la Maîtrise de Radio-France, elle passe une maîtrise de musicologie à la Sorbonne en 1988. Parallèlement, elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en histoire de la musique, et au Conservatoire National de Région de Paris en chant baroque où elle obtient un Premier Prix à l'unanimité en 1994. Elle intègre de nombreux ensembles professionnels, notamment Sagittarius (M. Laplénie), le Concert Spirituel (H. Niquet), les Arts Florissants (W. Christie), Arsys (P. Cao). Elle travaille également depuis de nombreuses années avec Accentus (L. Equilbey), les Jeunes Solistes (R. Safir), ou les Éléments (J. Suhubiette), avec qui elle développe son goût pour l'éclectisme.

Lucie MADURELL : Titulaire du DE de formation musicale, pianiste de formation, elle s'intéresse au chœur (Confluence 4-21 « jeune chœur en Champagne-Ardenne », Gunnar Ericsson, Bruno Lécossois...) et à la direction vocale (auprès de Sylvie Ponsot, Markus Schaaf, Charles Barbier, Marianne Guengard...) avant de s'orienter vers l'enseignement de la formation Musicale. Elle élargie actuellement son approche autour de stages Dalcroze, de la rythmique corporelle (Association Dalcroze France, RIDC, Jean-Luc Pacaud...), et du mouvement dansé (Sophie Rousseau, Romain Panassié, Compagnie Maître Guillaume...). Elle enseigne au CRR de Boulogne-Billancourt depuis octobre 2006.

Ludovic MONTET : Percussionniste, vibraphoniste, chanteur et compositeur, Ludovic Montet a reçu à Brooklyn Collège (New-York), puis au Cnsm de Paris une formation de musicien classique et jazz.

Spécialisé dans les répertoires de musique ancienne et contemporaine ainsi que dans le jazz et l'improvisation, il partage ses activités entre divers ensembles et compagnies (Obsidienne et compagnie, le concert dans l'œil, Ars Vocalis, Déjà mu, Connect, Mots en musique, l'Oxymore ...).

Il conçoit et produit des projets artistiques originaux dans le cadre de l'o.m.n.i (objet musical non identifié) « Le concert dans l'œil », créé en 2011, après avoir dirigé pendant 10 ans le festival Musiques de Notre Temps en Val de marne.

Son dernier CD « Développements durables » réalisé avec Le Trio vert, est constitué de compositions originales d'esthétique jazz.

Yves MÜLLER : Après des études de piano, Yves Müller se forme à la direction de chœur auprès d'Homero Ribeiro de Magalhaes et de Pierre Cao ainsi qu'à la pédagogie du chant auprès de Richard Miller. Il est titulaire du diplôme d'état d'accompagnement.

Il a dirigé le chœur d'adultes du Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers-La Courneuve.

Créateur et directeur musical de l'Ensemble vocal féminin Fasuperla à Meaux, il dirige également le Chœur du Marais à Paris, ainsi que l'ensemble Le Beau du Monde à Blois. Trois ensembles aux répertoires de nature différente avec lesquels il explore la musique ancienne classique et contemporaine.

En tant que chanteur (ténor), il fait partie de l'ensemble Ars Vocalis ainsi que de l'ensemble Tirsi e Clori.

Il est aujourd'hui chef de chant et pianiste accompagnateur au conservatoire à rayonnement Intercommunal du Pays de Meaux.

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, il a travaillé avec des maîtres comme Germaine Mounier, Solange Chiapparin, Odette Gartenlaub. Il poursuit son activité d'artiste musicien parallèlement à l'enseignement du piano et de la musique de chambre.

Pianiste passionné de musique contemporaine **Antoine OUVRARD** travaille avec des compositeurs de renom tels que Kaija Saariaho, Philippe Hurel ou Ivan Fedele. Il se produit lors de manifestations dédiées à la musique de notre temps (Festival Messiaen au Pays de la Meije, Festival Torroella de Montgri, ManiFeste, Musica Nova Helsinki) et se perfectionne au cours d'un 3ème cycle dédié à la création contemporaine au CNSMDP.

Lauréat du Concours Fauré en 2013, il est remarqué par ses interprétations de Schönberg, Messiaen et Carter lors de concours internationaux. Il garde de son ancienne activité de violoniste un profond attachement pour la musique de chambre. Membre de l'ensemble Atmusica, il a l'occasion de se produire avec le Smash Ensemble de Salamanque, l'Ensemble InterContemporain, et sous la direction de Matthias Pintscher, Bruno Mantovani ou Jean-Pierre Pinet. Depuis septembre 2016 il enseigne l'accompagnement au conservatoire de Nancy.

Paul de PLINVAL : titulaire des CA de direction d'ensembles vocaux et de formation musicale, il est professeur au CRR de Versailles depuis septembre 2007. Formé à la direction de chœur à Paris et au Luxembourg avec Pierre Cao, il a également suivi pendant deux étés le Kurt Thomas Stichting aux Pays-Bas ainsi que les *masterclass* de Michel-Marc Gervais et de Frieder Bernius. Il a dirigé pendant cinq ans le « Chœur de l'armée française » (chœur d'hommes professionnel) et a dirigé entre 2007 et 2012 le « Chœur de Chambre de Paris ».

Egalement chanteur, formé à Paris par Marie-Claire Cottin, il s'est produit comme membre d'ensembles vocaux ou soliste dans le registre de contre-ténor.

Organisation

Dates et Lieux :

L'**académie d'été** débute le samedi 22 juillet à 16 heures (accueil) et se termine le samedi 29 juillet 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 peuvent en disposer (sauf chant choral) d'apporter un petit clavier et un pupitre.

Le stage **du déchiffrement polyphonique à l'interprétation** se déroulera en novembre 2017 en région parisienne. Le lieu et les horaires (de la soirée du 10 novembre au 12 novembre fin d'après-midi) seront précisés ultérieurement. Un bulletin d'inscription spécifique est disponible sur notre site internet.

Tarifs :

Chant soliste / Direction de chœur / Musique de chambre vocale :

Frais pédagogiques : 390 €
Tarif étudiant : 280 €

Chant choral :

Frais pédagogiques : 310 €
Tarif étudiant : 210 €

Du déchiffrement polyphonique à l'interprétation :

Frais pédagogiques : 150 €
Tarif étudiant : 100 €

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 : 56,50 € par jour
Supplément chambre individuelle (*): 15 € par jour
Taxe de séjour : 0,30 € par jour

(*) en nombre limité et pouvant se situer à l'extérieur de la Maison du Beuvray.

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

Renseignements pratiques :

La Maison du Beuvray est située sur les hauteurs de Saint Léger sous Beuvray, village sur la route d'Autun au Mont Beuvray (Bibracte). Bien desservie par l'axe autoroutier Paris-Lyon et par les routes nationales RN6 et RN81, elle est à une heure de Chalon sur Saône et 20 minutes d'Autun. La direction est fléchée dans le village.

Par le train : une heure 15 minutes de Paris et 40 minutes de Lyon. Gare Le Creusot-TGV à 40 kilomètres, Gare SNCF d' Etang sur Arroux à 10 kilomètres.

Les draps sont fournis mais pas le linge de toilette.

Dates limites d'inscription :

1er juin 2017 (stages de juillet 2017)

1er octobre 2017 (stage de novembre 2017)