

VOIX ET RYTHME

avec Eduardo Lopes

du 21 au 26 avril 2025

PUBLIC CONCERNÉ

Ce stage s'adresse aux professionnel·le·s de danse, théâtre et musique et est ouvert également aux amateur·ice·s ayant une pratique confirmée (danse, théâtre musical, pratiques musicales individuelles ou d'ensemble...).

Des échanges sur les supports pédagogiques et la transmission sont prévus mais il ne s'agit pas d'une formation de formateur·ice·s.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES

- Acquisition d'une conscience rythmique
- Écoute et analyse rythmique
- Découverte des principes de composition
- Exploration de la diversité des timbres corporels
- Improvisation et percussion spontanée. Créativité.
- Outils théoriques théoriques et pratiques d'écriture corporelle et graphique (position et espace musical, intériorisation et régularité de la pulsation, notations rythmiques alternatives)
- Découverte d'un répertoire brésilien et amazonien

FICHE TECHNIQUE

Durée totale	40 heures sur 6 jours
Horaires	lu 21 > ve 25 9h-12h30 et 14h-18h sa 26 10h-13h et 14h30-16h30
Effectif minimum	10 personnes
Effectif maximum	18 personnes
Lieu de formation	RAMDAM, UN CENTRE D'ART - grand atelier + petit atelier
Téléphone	04 78 59 62 62
Email	contact@ramdamcda.org
Interlocuteur	Sally Poulin

PROGRAMME **Percevoir, comprendre et pratiquer le rythme.**

Eduardo Lopes propose un rapprochement de certaines visions complémentaires du phénomène rythmique en musique, ayant pour base notamment des traditions et notions présentes en Amérique du Sud et Afrique. Les approches proposées sont le fruit d'un métissage unique de différentes pratiques et formes d'organisation du temps. Tout le long des derniers siècles, les traditions musicales africaines, orientales et européennes se sont confrontées aux pratiques autochtones d'Amérique et graduellement un nouveau rapport au rythme a vu le jour. La revalorisation à partir du XXème siècle de ces univers musicaux par l'Europe Occidentale met aussi en évidence d'autres traditions musicales où le rythme a atteint des degrés de sophistication remarquables. Ce stage vise l'acquisition d'une conscience rythmique plus évoluée et une aisance face a des situations variées que l'exercice de la scène exige de nos jours.

La voix - parlée et chantée - sera aussi au centre du travail avec des situations individuelles et collectives, toujours en rapport avec les aspects rythmiques abordés. Percussions corporelles, vocales et instrumentales seront complémentaires au travail vocal et les instrumentistes seront aussi les bienvenus.

Sont également prévues des séances d'écoute commentée et analyse auditive de musiques de différentes cultures et périodes.

Contenu d'une journée type

MATIN

1:30-45 Échauffements corporels et vocaux

Pratiques rythmiques et exercices - d'après les propositions suivantes :

Barbatuques - musique et jeux musicaux corporels - Fernando Barba et Mauricio Maas

Selon Fernando Barba « La musique corporelle peut redéfinir le corps, d'abord comme un tambour, frappant, claquant, frottant, intensifiant ainsi considérablement la présence d'un artiste. Viennent se joindre à eux les sons de la peau et la phonétique avec les aspects mélodiques des voyelles et percussifs des consonnes. Percevoir avec discernement, harmoniser avec cohérence, mélodies, rythmes et timbres dans toute l'extension du corps, ses densités musculaires et la danse rythmique des articulations en dialogue avec les creux et les graves de la poitrine et du ventre, jambes et pieds sur le sol, les pas, le pouls...» Le projet du collectif Barbatuques est l'exemple vivant de ces constats.

+ d'infos : <https://www.youtube.com/watch?v=ljfvWmlPrGo>

PROGRAMME

O Passo - musique et education - Lucas Ciavatta

Créée par Lucas Ciavatta en 1996, cette méthode a comme principes l'inclusion et l'autonomie. O Passo comprend la pratique musicale comme un phénomène indissociable du corps, de l'imagination, du groupe et de la culture. O Passo apparaît en réponse aux modèles hautement sélectifs d'accès à la pratique musicale et trouve dans la richesse des pratiques musicales brésiliennes ses grandes sources. L'approche de la méthode valorise le projet musical de chaque musicien, enseignant, école et groupe, et contribue à sa réalisation, facilitant également l'utilisation d'autres méthodes. Depuis sa création, O Passo a été expérimenté et adopté par des écoles, universités et projets au Brésil et dans le monde, rendant la pratique musicale accessible à des milliers de personnes de tous âges par des cours, ateliers, conférences et autres activités

+ d'infos : <https://www.youtube.com/watch?v=L3XlxbNxjgg>

La flèche et la coupe - action et perception - Eduardo Lopes

«Le meilleur chasseur n'est pas celui qui maîtrise son arc, mais celui qui perçoit tout ce qui entoure la cible », ces deux positionnements complémentaires - au centre de la perception et de l'action musicale - sont travaillés par le biais de danses et exercices issus de différentes traditions adaptés ou conçus par Eduardo Lopes.

+ d'infos : <https://www.youtube.com/watch?v=JWQktNPING4>

1:30-45 Travail rythmique sur le répertoire

Percussions instrumentales, corporelles et vocales s'allient au chant pour le travail d'un répertoire explorant des pratiques traditionnelles et la création actuelle.

APRÈS-MIDI

1:30-45 Travail rythmique sur le répertoire

1:30-45 Travail d'écoute, analyse et principes de composition

Les 4 éléments de la musique - écouter, percevoir, comprendre et pratiquer - Eduardo Lopes

Nous n'allons pas diviser la musique en catégories, bonne ou mauvaise, populaire ou savante, la nôtre ou la leur, ni décrire les styles traditionnels ou raconter à nouveau l'histoire de la musique. Le contenu de ce travail vise à analyser la musique d'un maximum de cultures et périodes, en reliant la musique de l'Afrique et de l'Asie avec notre univers musical occidental, le

rock, le jazz, le répertoire traditionnel, celui de concert et les frontières de la composition actuelle, toujours à partir des quatre éléments de la musique (Hauteur, Timbre, Durée, Intensité), son interaction et son développement à l'intérieur des formes et des structures musicales les plus diverses. Les commentaires-exemples enregistrés seront toujours analysés et discutés à la lumière du concept unificateur de « cycles de tension et de repos », qui sont au centre de l'impact que la musique exerce sur nous.

Durant le travail, deux ressources demandent une participation active :

1) Questions et Réponses : les questions directes sur un événement musical spécifique exigent une audition concentrée. Les réponses, en général simples et objectives, donnent le cadre à des discussions toujours enrichissantes.

2) Projets indépendants : différents projets individuels et collectifs invitent à une participation créative comme compositeur et/ou exécutant, peu importe le niveau de connaissance musicale et l'expérience pratique de l'élève. Tous les projets et exercices consolident un concept particulier et sont élaborés pour compléter la perception à travers la réalisation musicale.

De plus, des photographies, illustrations et vidéos nous aideront à extrapoler l'univers de la musique et rencontrer des parallèles avec d'autres arts. Au travers de tous ces moyens, les pages qui suivent et ses exemples musicaux, visent un stade de perception de la musique où la conscience des relations existantes donne accès au suprême plaisir d'une écoute active et complète.

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

Cette formation est pensée avec une progression sur plusieurs jours, avec une structure récurrente permettant pour chacun l'approfondissement des fondamentaux transmis par Eduardo Lopes.

Il n'est pas possible d'assister à des demi-journées éparses selon une formule « à la carte ».

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Ce stage s'appuie à la fois sur la transmission théorique, orale, et à partir d'exercices concrets. Le travail sur le répertoire aura des supports enregistrés et des partitions simples. D'autres formes de notation et écriture corporelle seront utilisés. Eduardo Lopes est à la fois à une place où :

- il explique l'action devant être intégrée
- il regarde ce qui est produit par les stagiaires
- il fait avec le groupe
- il recentre les objectifs de travail et s'appuie sur les difficultés rencontrées
- il écoute et répond aux questions des stagiaires

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Contrôle continu. Évaluation des acquis à partir d'exercices portant sur des scènes à travailler en grand et petit groupe. Nous nous départissons ici d'une vision du stage professionnel comme un cadre individualisant, et l'envisageons au contraire comme le cadre de l'expérimentation d'une technique d'enseignement qui s'appuie elle-même sur la multitude des participants, sans pour autant renier la singularité de chacun. La question de l'évaluation ne se pose donc pas en termes de résultats à obtenir, mais plutôt d'évolution et de trajet parcouru par le groupe durant une semaine. Les discussions quotidiennes en fin de séance viendront alimenter ce parcours et l'ajuster à la réalité du groupe et des stagiaires qui le composent, afin de trouver un équilibre entre les attentes des stagiaires d'une part, et les compétences, propositions et intentions du formateur d'autre part.

MOYENS MIS A DISPOSITION DES STAGIAIRES

- Moyens techniques : plateau du grand atelier (salle de 90m²), salle du petit atelier (40m²) système de diffusion sonore amplifié, vestiaire, bibliothèque et bureau, espaces extérieurs...
 - Cadre d'accueil : RAMDAM, UN CENTRE D'ART est un lieu dédié au travail artistique, pensé comme un outil pour la création, la recherche, la transmission et la vie quotidienne. Une cuisine entièrement équipée et un foyer pour prendre les repas sont à disposition des stagiaires. Un bureau équipé, une bibliothèque ainsi qu'un accès wi-fi sont aussi à disposition.
 - Le personnel : les 2 salariés de RAMDAM, UN CENTRE D'ART sont à la disposition des stagiaires et du formateur pour l'ensemble des questions administratives (inscriptions, financement de la formation, prises en charge Afdas, ...) et pour les accueillir pendant la semaine (présentation du lieu et de son activité, règles de vie commune, accompagnement technique, entretien des locaux, hébergement, conseils et informations sur la région lyonnaise et les services à proximité de RAMDAM, UN CENTRE D'ART...).
 - Un livret d'accueil est envoyé aux stagiaires avant leur arrivée. Ce livret répertorie toutes les informations importantes à connaître concernant RAMDAM, UN CENTRE D'ART et ses alentours.
-

FORMATEUR

Eduardo Lopes est né à Rio de Janeiro, il fait ses débuts dans son pays aux côtés de grands noms de la musique brésilienne et à la tête de nombreux ensembles instrumentaux et vocaux. À cheval sur deux mondes, chef, chanteur et instrumentiste, spécialiste de musiques brésiliennes et férú de musiques d'aujourd'hui, Eduardo Lopes nourrit sa pédagogie par ses expériences d'interprète et de compositeur et réciproquement. La pédagogie du rythme et les mécanismes d'écoute et perception sont au centre de ses recherches. En tant que chef régulier ou invité il collabore avec grand nombre d'institutions et ensembles tels que: Cité da La Musique – Paris ; Fondation Royaumont ; Fondation Phonos – Barcelona ; Orchestre National de Lyon ; Opera National de Lyon ; Orchestre Lyrique de région Avignon-Provence ; Orchestre Symphonique Lyonnais ; Orchestre de Bayonne Côte Basque ; Janacek Philharmonika ; Orchestres du festival Pirineos Classic ; Orchestre du CNSM de Lyon ; Orchestre du Festival de Campos do Jordão ; Orquestra Juvenil Carioca ; Ensemble Instrumental de Barcelona ; Ensemble Attacca ; Ensemble Gondwana ; Ensemble Poiësis ; Proxima Centauri ; Ensemble instrumental du PESMD de Bordeaux Aquitaine ; Ensemble Modern Francfort ; Orchestre Symphonique du CRR de Bordeaux ; Atelier du XXème siècle ; Percussions Claviers de Lyon... Il enseigne la direction aux conservatoires de Rio de Janeiro et de Bordeaux ainsi qu'au PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Régulièrement invité pour des masterclasses, jurys, résidences artistiques et pédagogiques, il enseigne également à l'École Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine et collabore régulièrement avec des compositeurs, metteurs en scène et chorégraphes tels que Daniel D'Adamo, Aleksandros Markeas, Catherine Marnas, Gilles Pastor, Thierry Trémouroux, Maguy Marin, Stephan Grögler...

+ d'infos : http://www.eduardolopes.eu/Eduardo_LOPES_website/Bienvenue.html

TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

> Coût pédagogique Intégralité :

Tarif OPCA : 1124€

Tarif plein (salarié·e permanent·e ou intermittent·e) : 600€

Tarif réduit (étudiant·e, personne sans emploi) : 440€

Tarif très réduit (minimas sociaux) : 340€

(dont arrhes : 100€, sauf OPCA pas d'arrhes)

Il est possible de régler en plusieurs fois.

> Adhésion à RAMDAM, UN CENTRE D'ART :

10€ d'adhésion à RAMDAM, UN CENTRE D'ART (valable un an de date à date).

L'adhésion vous permet d'assister gratuitement aux ouvertures publiques.

Si vous êtes déjà adhérent, votre adhésion doit être valable sur toute la durée du stage.

> Prise en charge

Adressez-vous directement à votre conseiller A.F.D.A.S. ou Pôle Emploi.

DOSSIER D'INSCRIPTION

Clôture des inscriptions trois semaines avant le début du stage. Une semaine avant le début du stage pour les personnes en auto-financement. Il est indispensable de rentrer rapidement en lien avec le conseiller A.F.D.A.S. de votre région.

Téléchargez-le formulaire d'inscription sur notre site. Renvoyez-le accompagné des pièces demandées.

Vous recevrez alors une réponse rapidement.

Si demande AFDAS : nous vous renverrons un devis. Il vous faudra le renvoyer très rapidement à votre conseiller, accompagné du programme pédagogique, de votre cv et d'une lettre de motivation à l'attention de l'AFDAS.

Si demande Pôle Emploi : un devis sera à valider rapidement sur votre compte Kairos (Pôle Emploi) et un mail à envoyer à votre conseiller pour appuyer le bien-fondé de votre demande (joindre aussi le programme pédagogique

ACCESSIBILITÉ

Pas d'hébergement possible.

Une cuisine collective et des sanitaires seront à votre disposition.

Nous avons à coeur de proposer des formations qui s'adaptent à chacune des spécificités de nos stagiaires, n'hésitez pas à nous contacter si votre venue nécessite une adaptation des moyens de travail ou de la formation (adaptation à un handicap ou autre).

Référente handicap : Sally Poulin

+ D'INFOS

Sally Poulin au 04 78 59 62 62 ou sur accueil@ramdamcda.org.