

VOIX ET RYTHME

avec Eduardo Lopes

du 6 au 24 juillet 2020

FORMATION EN DEUX MODULES

FORMATION EN DEUX MODULES COMPLÉMENTAIRES ET PROGRESSIFS.

LA PARTICIPATION À SEULEMENT UN DES MODULES EST AUSSI ENVISAGEABLE.

du 6 au 17 juillet 2020 Module 1 : Percevoir, comprendre et pratiquer le rythme

du 20 au 24 juillet 2020 Module 2 : Rythme et voix - les pratiques vocales
rythmiques collectives, polyphonies, percussions vocales

PUBLIC CONCERNÉ

Ce stage s'adresse aux professionnels et formateurs de danse, théâtre et musique et est ouvert également aux amateurs ayant une pratique confirmée. Selon la dominante rythmique ou vocale de chaque module une expérience (danse, pratiques musicales individuelles ou d'ensemble...) est demandée.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES

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 complexité remarquables. Ce stage vise l'acquisition d'une conscience rythmique plus évoluée et une aisance face à des situations variées où le rythme est présent.

FICHE TECHNIQUE

Durée totale	90 heures sur 3 semaines
Durée hebdomadaire	30 heures
Horaires	10h00-13h00 et 14h30-17h30
Effectif minimum	10 personnes
Effectif maximum	20 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

MODULE 1

Percevoir, comprendre et pratiquer le rythme.

Du lu 6 au ve 17 juillet 2020. Repos les samedi 11 et dimanche 12 juillet.
60 heures de formation. Horaires 10h-13h 14h30-17h30.

Contenu d'une journée type :

MATIN

1:30 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>

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=L3XlxbNxxjg>

PROGRAMME

Ritmica viva - José Eduardo Gramani

José Eduardo Gramani (1944 – 1998), violoniste, compositeur et chef, est l'auteur de "La conscience Musicale du Rythme", publiée en 1996 au Brésil. Cherchant surtout à développer une "vision contrapuntique du phénomène rythmique" son travail met à disposition une série d'exercices qui mènent graduellement à une très grande liberté et intuition dans la compréhension et exécution de situations rythmiques particulièrement complexes.

+ d'infos : <https://www.youtube.com/watch?v=fmY59aNDals>

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=JWQktNPLNg4>

1:30 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 Travail rythmique sur le répertoire

1:30 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.

MODULE 2

Rythme et voix - les pratiques vocales rythmiques collectives, polyphonies, percussions vocales.

Du lu 20 juillet au ve 24 juillet 2020.

30 heures de formation. Horaires 10h-13h 14h30-17h30.

Le module 2 sera organisé de manière similaire au module 1 mais avec des contenus adaptés au travail avec dominante vocale : travail de la voix, échauffements vocaux et techniques, répertoire vocal a capella ou avec accompagnement instrumental.

Il n'y aura pas de redite du module 1. Le contenu et la progression sont conçus de manière à pouvoir intégrer les nouveaux participants dans une suite logique.

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 semaines, avec une structure récurrente permettant pour chacun l'approfondissement des fondamentaux transmis par Eduardo Lopes.

Le premier module est davantage dédiée à la conscience et la pratique rythmique. Le second module sera dédié aux pratiques vocales collectives avec possible orientation individuelle selon le répertoire à forte dominante rythmique.

Il est possible de candidater pour la totalité de la formation, uniquement le module 1 ou uniquement le module 2. Cependant, il est conseillé pour les stagiaires de suivre la totalité de la formation. Il n'est pas possible d'assister à des demi-journées éparses selon une formule « à la carte ».

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.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Ce stage s'appuie à la fois sur la transmission théorique, orale, et à partir d'exercices concrets. 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, ainsi que 8 places en hébergement. 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.
-

HÉBERGEMENT

Hébergement possible, dans la limite des places disponibles. (5€ par jour et par personne). Literie non fournie (apporter vos draps housse, housse de couette et taie d'oreiller). Une cuisine collective et des sanitaires collectifs sont à votre disposition.

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 férus 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. Dans ses projets récents de la saison 18/19 il dirige en mars Backdraft de Yann Robin avec l'ensemble Proxima Centauri et l'Orchestre de chambre du PESMD Aquitaine, avec ces derniers un programme avec solistes, chœurs et ballet autour de la Création du Monde de Darius Milhaud et d'œuvres de Ravel, Berio, et Bartok, en juillet il est le chef invité du premier festival de musique et éducation de la cité de la musique de Rio pour un programme Grieg, Debussy, Satie, Ives et Milhaud. En avril il coordonne et guide un séjour au Brésil avec les étudiants de l'université de Rennes - CFMI. En septembre dernier il dirige le concert de clôture du festival Vino Voce à St Emilion avec le programme Scènes du XXème siècle pour voix de femmes et ensemble instrumental avec Valérie Philippin en soliste et l'ensemble ASKESIS. Dans une collaboration entre l'école supérieure de théâtre de Bordeaux ESTBA et le PESMD il dirigera en mars 2020 Peer Gynt avec une mise-en scène de Catherine Marnas.

Il a été artiste/pédagogue en résidence successivement depuis 2016 aux conservatoires de Quimperlé et Brest et pour 2019/21 celui de à Quimper. Il enseigne la direction aux conservatoires de Rio de Janeiro, Bordeaux (PEA) et aux Pôles Supérieurs d'Aquitaine et Poitiers. Depuis 2017 il enseigne l'analyse musicale et les pratiques rythmiques à l'École Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine.

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

TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

> **Coût pédagogique Intégralité (Module 1+2) :**
Tarif OPCA : 1800€
Tarif plein (salarié permanent ou intermittent) : 1130€
Tarif réduit (étudiant, personne sans emploi) : 950€
Tarif très réduit (minimas sociaux) : 770€
(dont arrhes : 200€, sauf OPCA pas d'arrhes)

> **Coût pédagogique Module 1 :**
Tarif OPCA : 1200€
Tarif plein (salarié permanent ou intermittent) : 820€
Tarif réduit (étudiant, personne sans emploi) : 700€
Tarif très réduit (minimas sociaux) : 570€
(dont arrhes : 200€, sauf OPCA pas d'arrhes)

> **Coût pédagogique Module 2 :**
Tarif OPCA : 700€
Tarif plein (salarié permanent ou intermittent) : 460€
Tarif réduit (étudiant, personne sans emploi) : 400€
Tarif très réduit (minimas sociaux) : 350€
(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 de votre cv et de votre lettre de présentation. Vous recevrez alors une réponse entre mi juin et début juillet.

+ D'INFOS

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