

Pôle de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle (PREAC) Musique
"Chants et dialogue des cultures"

Séminaire national de formation les 22 et 23 mars 2021 à Toulouse

« Comment le chant s'inspire-t-il du savant et du traditionnel ? »

I. Objectifs du séminaire

1. L'articulation entre les programmes, les compétences du socle commun et les ressources partenariales dans des démarches de réinvestissement pédagogique,
2. **Une articulation de l'éducation artistique et culturelle** avec les enseignements au service d'expérimentations et d'approfondissements de pratiques musicales dans le domaine du chant d'époques et de cultures variées,
3. Une formation réunissant à parité les acteurs de l'Éducation nationale et des professionnels de la culture vers le développement de connaissances et de compétences partagées autour de projets et de ressources partenariales,
4. Une contribution au développement des ressources disponibles afin d'accompagner le développement du chant choral en milieu scolaire et extra-scolaire,
5. Une exploitation facilitée de ressources dans les pratiques pédagogiques par leur mise à disposition sur une plateforme numérique,
6. Le développement de pratiques pour la mise en place du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève.

II. Public

Formateurs et enseignants ressources en éducation musicale et chant choral, conseillers pédagogiques, professeurs chargés de mission en service éducatif ou dans les Daac, inspecteurs du 1er et du 2^d degré.

Médiateurs et professionnels de la culture, professeurs en conservatoire ou école de musique...

III. Déroulement du séminaire

Jour 1	Jour 2
<p data-bbox="116 640 778 685">Matinée : CANOPE</p> <p data-bbox="116 685 778 730">3, rue Roquelaine - Toulouse</p> <p data-bbox="116 752 778 797">9h00 : accueil des participants</p> <p data-bbox="116 819 778 864">9h30 - 10h45 : conférence d'ouverture</p> <p data-bbox="116 864 778 976">« Chants sacrés et traditionnels populaires en Méditerranée : vecteurs de dialogue entre les cultures » par Gérard Kurkdjian.</p> <p data-bbox="116 999 778 1043">10h45 - 11h45 : table ronde</p> <p data-bbox="116 1043 778 1155">Conditions d'un partenariat autour de la création et d'une coopération réussie en EAC. Questions croisées pour un partage d'expériences.</p> <p data-bbox="116 1223 778 1267">12h00 – 14h00 : déjeuner libre</p> <p data-bbox="116 1357 778 1402">Après-midi : Théâtre du Capitole</p> <p data-bbox="116 1424 778 1469">14h00 - 15h00 : visite du Théâtre du Capitole</p> <p data-bbox="116 1491 778 1581">15h00 - 18h00 : atelier proposé par Michel Wolkowitsky et Françoise Atlan</p> <p data-bbox="116 1603 778 1760">Une approche des techniques vocales d'Occident et d'Orient en trois temps : techniques de chant, corps, respiration (1h) ; techniques dans le chant occidental (1h) ; techniques dans le chant oriental (1h).</p>	<p data-bbox="786 640 1445 685">Matinée : CANOPE</p> <p data-bbox="786 685 1445 730">3, rue Roquelaine - Toulouse</p> <p data-bbox="786 752 1445 797">8h30 - 12h30 : ateliers successifs de 2h</p> <p data-bbox="786 819 1445 931">Improvisation / création dans la musique médiévale et le chant occitan avec Gisèle Clément et Brice Duisit.</p> <p data-bbox="786 954 1445 1043">Improvisation / création dans les musiques de la Méditerranée avec Fouad Didi.</p> <p data-bbox="786 1223 1445 1267">12h30 - 14h00 : déjeuner libre</p> <p data-bbox="786 1357 1445 1402">Après-midi : Théâtre du Capitole</p> <p data-bbox="786 1424 1445 1514">14h00 - 15h00 : Répétition avec piano Les Noces de Figaro de Mozart au Théâtre du Capitole</p> <p data-bbox="786 1536 1445 1581">15h30 - 16h30 : conférence de clôture</p> <p data-bbox="786 1581 1445 1648">La voix à l'opéra et l'opéra baroque par Michel Laplénie.</p>

IV. Présentation des conférences

Lundi 22 mars 2021 - 9h30-10h45 : conférence par Gérard Kurkdjian

« Chants sacrés et traditionnels populaires en Méditerranée : vecteurs de dialogue entre les cultures »

Cette conférence présentera un panorama des traditions de chants sacrés et populaires des deux rives de la Méditerranée. Elle s'attachera à montrer l'importance de ces chants dans la vitalité et la préservation des modèles de société dans lesquelles elles sont nées. Dans notre monde globalisé et interconnecté, qui a souvent perdu le sens de ses racines, ces chants peuvent retrouver, par-delà leur valeur patrimoniale, une nouvelle actualité, par leur capacité à lier, tisser du lien social et aussi à s'intégrer dans des créations artistiques innovantes.

Gérard Kurkdjian

D'origine arménienne, passionné par les musiques et les spiritualités du monde, **Gérard Kurkdjian** mène une carrière de musicien, de directeur artistique et de producteur. Il a assuré la direction artistique de nombreux festivals de musiques du monde dont le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde (Maroc) dont il a été l'un des co-fondateurs. Convaincu que les musiques sont un puissant vecteur de communication entre traditions et cultures, il a développé une réflexion globale sur les rapports de la musique et du sacré.

Mardi 23 mars 2021 15h30-16h30 conférence par Michel Laplénie

« La voix à l'opéra et l'opéra baroque »

Après une rapide redéfinition des différentes « voix d'opéra » dont la caractérisation moderne est plus complexe qu'elle n'en a l'air, cette conférence retracera l'apparition de l'opéra en Europe, en s'attardant particulièrement sur son évolution en France à travers Jean-Baptiste Lully et Jean-Philippe Rameau.

Michel Laplénie rencontre William Christie en 1997 et intègre la première équipe des *Arts Florissants*. Puis il rejoint les musiciens de *l'Ensemble Clément Janequin*, les solistes privilégiés de Jean-Claude Malgoire et de son ensemble *La Grande Ecurie et la Chambre du Roy*. Désireux de faire connaître Schütz au public français, il crée l'ensemble *Sagittarius*, groupe de chanteurs et d'instrumentistes à géométrie variable, qu'il dirige jusqu'en 2016.

V. Contenu des ateliers

Lundi 22 mars 2021 14h - 17h atelier collectif

Atelier co-animé par Michel Wolkowitsky et Françoise Atlan

Michel Wolkowitsky proposera pour sa partie une approche théorique et pratique pour s'approprier une technique vocale simple basée sur la compréhension des mécanismes naturels de la voix, une maîtrise respiratoire, une disponibilité corporelle et une préparation favorisant une émission libre.

Françoise Atlan proposera pour sa partie une initiation au monde poétique et musical Séfarade à travers la découverte des répertoires sacrés et profanes, un travail sur la phonétique, une approche des modes et des mélismes, en passant par les rythmes, l'ornementation. Atelier accessible aux lecteurs et non lecteurs de partitions.

Françoise Atlan

Passionnée par les musiques traditionnelles du bassin méditerranéen, en particulier les traditions musicales judéo-espagnoles et judéo-arabes, mais aussi le répertoire médiéval occidental, Françoise Atlan assure la direction artistique du *Festival Des Andalousies Atlantiques d'Essaouira* (Maroc) de 2007 à 2015 et du Festival des Musiques du Monde de Gibraltar.

Michel Wolkowitsky

Chanteur, pédagogue de la voix, metteur en scène, **Michel Wolkowitsky** est directeur général du Centre Culturel de Rencontre de l'Abbaye de Sylvanès, directeur artistique-fondateur de son Festival International de Musique Sacrée/Musiques du Monde et directeur artistique de la Saison Musicale de Saint-Guilhem-le-Désert.

Mardi 23 mars 2021 - 8h30 -10h30 et 10h30 - 12h30 : ateliers

- Improvisation/ création dans la lyrique occitane médiévale

L'atelier abordera l'interprétation de la chanson courtoise occitane dans le cadre d'une lyrique de tradition orale. Entre pratique vivante d'un art et sources manuscrites, nous sommes amenés à nous interroger sur les fondements de l'écriture musicale, sur sa fonction et sur sa nécessité, sur les éléments qu'elle indique et sur ceux que, véhiculés par la seule pratique vivante, elle ne nous transmet pas.

Gisèle Clément est spécialiste de l'histoire des musiques médiévales, Maître de conférence en Musicologie à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et membre depuis 2002 du Centre d'Études Médiévales de Montpellier. Ses travaux portent sur les questions liées à la vocalité et aux conditions de la performance musicale au Moyen Age. Elle a créé le « Centre International de Musiques Médiévales » (CIMM).

Brice Duisit, luthiste, développe une interprétation axée sur le rapport du texte à la musique, de l'instrument à la voix, du compositeur à l'interprète autour des premières poésies en langues romanes. Depuis 2001, Brice Duisit dirige régulièrement des formations pour les musiciens médiévistes professionnels et des programmes de recherches sur l'interprétation des répertoires romans de langue occitane.

- Improvisation / création dans les musiques de la méditerranée

L'atelier proposera une improvisation sur un mode andalou (Maqam) et interrogera la place de l'ornementation et de la modalité dans la musique arabe. Entre musique « savante » dite traditionnelle et transmission orale, le répertoire arabo-andalou n'a cessé d'évoluer depuis des siècles. Après un essor important pendant la période d'*Al-Andalus*, puis après la chute de Grenade, cette musique trouva refuge au Maghreb où les poètes continuèrent à évoquer avec nostalgie cette Andalousie devenue pour eux une sorte de paradis perdu.

Aujourd'hui, le répertoire arabo-andalou voyage à travers le monde par la voie de l'enseignement et les différents concerts.

Fouad Didi est reconnu comme étant l'un des représentants actuels de la musique arabo-andalouse. Il enseigne cette musique au Conservatoire de Toulon (CNRR) et à la Cité de la Musique de Marseille où il anime des formations, master-classes et ateliers. Dans le respect de la tradition orale ancestrale, il a fondé l'ensemble *Tarab*, orchestre spécialisé dans le répertoire classique arabo-andalou.

VI. Visite du Théâtre du Capitole

Maison d'opéra fondée au XVIIIème siècle, située dans l'enceinte du Capitole de Toulouse, lieu prestigieux du patrimoine et de l'histoire de Toulouse, siège de la mairie de la ville, le Théâtre propose une programmation diversifiée, du répertoire baroque aux œuvres contemporaines. Il est doté d'un ballet permanent ainsi que d'ateliers de décors et de costumes. Ses spectacles sont accompagnés par l'Orchestre National du Capitole.

VII. Répétition avec piano au Théâtre du Capitole

Les Noces de Figaro de Mozart, opéra buffa en quatre actes sur un livret de Lorenzo da Ponte, créé en Mai 1786 au Burgtheater de Vienne.

Le plus étourdissant des opéras ! Almaviva a épousé Rosine, mais il se révèle un époux volage... Quant à Figaro et Susanne, ils n'ont jamais été du genre à se laisser imposer quoi que ce soit par leurs maîtres... Entre badinage amoureux et avant-goût de la Révolution de 1789, Mozart transfigure la pièce de Beaumarchais et mène son monde à un train d'enfer. Mais Mozart n'est pas Beaumarchais. Dans ses *Noces de Figaro*, il ne critique ni ne juge, mais déploie une infinie tendresse pour tous ses personnages. Une leçon d'humanité absolument intemporelle.

VIII. Modalités d'inscription

Pour candidater, trois étapes :

1. Pré-candidature informatique obligatoire pour tous les stagiaires : suivre le lien suivant [formulaire d'inscription au "PREAC Chants et dialogue des cultures"](#)

2. Constitution du dossier de candidature :

a. pour les personnels de l'Éducation nationale

Validation par les différents services concernés de la fiche de candidature, jointe à l'accusé de réception envoyé suite à l'inscription en ligne.

Il appartient au stagiaire d'obtenir les validations institutionnelles, et notamment la prise en charge des défraiements par le service de la formation continue dont il dépend.

b. pour les personnels hors Éducation nationale

Validation de la fiche de candidature, jointe à l'accusé de réception envoyé suite à l'inscription en ligne.

Il appartient au stagiaire d'obtenir les validations et notamment la prise en charge des défraiements par la structure ou organisme dont il dépend.

3. Dépôt de fiche de candidature avant le 25 janvier 2021

Par courrier électronique à : preacvoix@ac-toulouse.fr