

RÉSONANCE PRÉAC Opéra et Expressions vocales
Festival d'Ambronay // 4 octobre 2019

RÉSONANCE PRÉAC OPÉRA

EXPRESSIONS VOCALES
Improvisation,
patrimoine & création

À l'occasion du 40e Festival d'Ambronay

CCR d'Ambronay © Patoch

RÉSONANCE PRÉAC OPÉRA

EXPRESSIONS VOCALES

Improvisation, patrimoine & création

© Blandine Soulage – Opéra de Lyon

LE PRÉAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

Depuis 2005, les Pôles de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle (PRÉAC) ont pour mission de tisser et de renforcer les liens entre les professionnels de la culture et ceux de l'éducation. Ils visent à fédérer et accompagner dans la réalisation de projets les différents acteurs de l'éducation artistique et culturelle, en leur proposant ressources et formations.

Fruit d'un travail mené par les DAAC de Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Canopé et l'Opéra de Lyon, le PRÉAC Opéra et Expressions vocales est coordonné par l'Opéra de Lyon et irrigue l'ensemble du territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Créé en 2018, il a proposé un premier séminaire national de formation qui s'est tenu les 9 et 10 mai 2019 à l'Opéra de Lyon et avait pour sujet l'opéra contemporain.

En 2019-2020, le PRÉAC fait résonner la question de la création contemporaine et de son rapport aux œuvres du passé au Centre culturel de rencontre d'Ambronay. Dans le cadre du 40e Festival d'Ambronay et à l'occasion de la soirée Battle Baroque du 4 octobre 2019, il organise une journée de formation dédiée à l'improvisation autour des questions suivantes : Comment l'improvisation permet-elle d'aborder, de comprendre une œuvre du répertoire et de l'actualiser ? Comment peut-elle favoriser les rencontres et les découvertes ? Comment permet-elle de conjuguer patrimoine et création ?

LE CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE D'AMBRODAY

Synthèse entre un monument exceptionnel et un projet artistique foisonnant développé autour d'un festival de musique, le Centre culturel de rencontre d'Ambronay est un lieu dédié à la création artistique, la médiation vers les publics, la recherche et la formation de jeunes talents.

Autour du Festival de musique ancienne créé en 1980, activité emblématique du CCR, Ambronay développe un ambitieux programme d'insertion professionnelle de jeunes artistes et créateurs, accorde une place importante à la pratique amateur et à l'action culturelle, propose une offre patrimoniale riche et variée et engage une réflexion approfondie sur les rapports entre culture, tourisme et économie avec la mise en place d'un centre de séminaires et d'un club d'entreprises. L'ensemble de ces activités bénéficie d'une diffusion internationale via le label de disques Ambronay Éditions (60 références à ce jour).

RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
Improvisation,
patrimoine
& création

CCR d'Ambronay © Bertrand Pichene – CCR d'Ambronay

PROGRAMME

Vendredi 4 octobre 2019

9h00 - 9h45

➤ Espace festivalier
et logis abbatial.

Accueil café et ouverture de la résonance.

9h45 - 10h45

➤ Logis abbatial

Rencontre. « Nous avons un devoir envers la musique, c'est de l'inventer », I. Stravinsky. François Joubert-Caillet, fondateur de l'ensemble L'Achéron, présentera sa démarche et son projet de Big band baroque. Pour cette rencontre, animée par Alain Goudard, il sera accompagné de deux musiciens de L'Achéron : Yoann Moulin (orgue) et Miguel Henry (archiluth).

L'improvisation est un pilier des répertoires Renaissance et baroque. Que ce soit sur les standards de l'époque, ces airs, chansons ou madrigaux devenus si connus qu'ils étaient joués partout en Europe, ou sur des basses répétitives, obstinées – nommées grounds en Angleterre – les musiciens laissent libre cours à leur imagination et leur fantaisie en improvisant et ornementant avec virtuosité instrumentale et génie. L'improvisation ancienne n'est pourtant jamais réellement entendue en concert : L'Achéron se propose de mettre en scène un big band baroque pour improviser sur ces standards et ces grounds du répertoire italien. Les parallélismes avec le jazz sont évidents : les musiciens ont des chœurs, ils dialoguent, complices, ou se provoquent, créant des couleurs et un discours toujours mouvant, une rhétorique instantanée. L'idée du concert prend alors une toute autre allure : chaque représentation devient unique et le présent, toujours plus éphémère...

11h00 - 13h00

➤ Logis abbatial

Atelier. « L'improvisation : l'hospitalité en acte », atelier de pratique artistique animé par Alain Goudard.

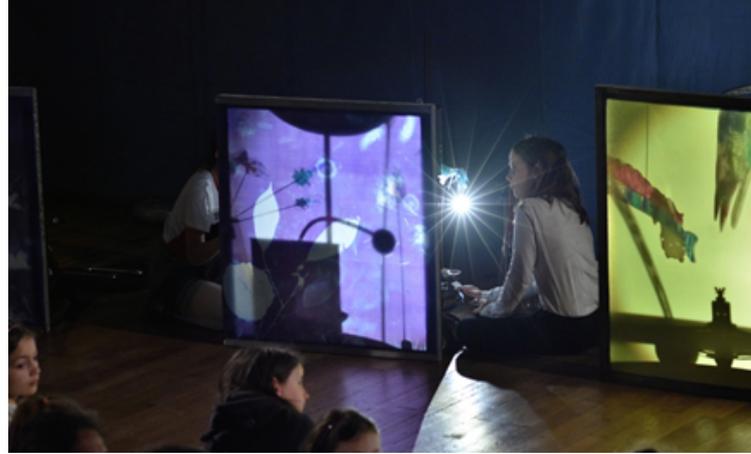
L'improvisation prend forme, se développe, existe à partir de la création d'un cadre interactionnel, d'un environnement qui va se créer au fur et à mesure de l'existence de ce moment si particulier où naît « une musique mouvante, en mouvement comme l'homme » écrit Joëlle Léandre. L'improvisation émerge, de commencement en commencement, s'expérimente, s'explore dans le cadre d'une action de découverte et non de planification. C'est dans la co-existence, la co-présence, le « être-avec », le comment être avec à plusieurs, qu'un processus d'interaction, qu'une musique d'individus se développe au gré des ajustements, des libertés, des variations. Cette situation est comprise, interprétée, construite, revisitée, transformée, composée, décomposée, recomposée, de manière permanente dans le cadre de cette expérience vécue. Cette dimension dialogique de l'improvisation collective, où chaque voix détermine toutes les autres, aucune ne prévalant sur les autres, où les oser être, oser faire, oser dire, donnent à ce voyage dans le présent et dans le temps, une dimension non seulement musicale, mais aussi éthique et politique.

13h00 - 14h00

➤ Logis abbatial ou
Tour Dauphine

Repas libre tiré du sac ou au catering du Festival.

RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
**Improvisation,
patrimoine
& création**

Les arts caméléons – L'Arbre Canapas © Bertrand Pichene – CCR d'Ambronay

14h00 - 16h30

➤ Salle Cusin

Atelier de pratique artistique à choisir entre deux propositions :

« Contribuez à votre tour à enrichir la belle et triste histoire de Roméo et Juliette... », atelier animé par Pierre-Alain Four, auteur et metteur en scène, et Véronique Lauterniet, enseignante de lettres.

Avec cet atelier construit comme un cas pratique, nous vous proposons de réaliser en accéléré le chemin que parcourent des élèves lorsque nous leur proposons de retravailler un mythe ou une thématique d'actualité. Après un bref retour d'expérience, nous vous proposerons de travailler sur Roméo et Juliette. Si certaines œuvres se sont imposées dans nos imaginaires, comme celles de Shakespeare, Berlioz ou Gounod, la trame générale de Roméo et Juliette demeure une source inépuisable pour de nouvelles interprétations. C'est donc à un exercice de recomposition que nous vous convions, en vous proposant de travailler à la fois sur l'écriture et la musique. L'objectif étant d'inventer ensemble, comme nous avons pu le faire dans des classes de collège, « notre » ou plutôt « votre » Roméo et Juliette. En nous appuyant sur des outils simples, qui ouvrent la créativité et les imaginations, vous appréhendez des méthodes qui permettent de retravailler, de repenser, de reprendre des œuvres ou des mythes, pour ainsi, contribuer à votre tour à la légende...

➤ Salle Lully

« Lanternes à musiques, un dispositif d'inventions musicales et visuelles », atelier animé par Sylvain Nallet et Hélène Péronnet du collectif L'Arbre Canapas.

L'objectif de l'atelier sera de vivre un temps de pratique musicale dans l'univers du collectif L'Arbre Canapas et d'échanger autour de l'expérience du collectif dans de nouvelles formes de concerts où le public est en immersion et participe en improvisant.

Nous proposons d'expérimenter comment le jeu musical et l'improvisation, avec les qualités de simplicité, d'interaction de présence à l'instant, permettent de partager un temps artistique avec une écoute de qualité et de mettre en valeur, de faire résonner un lieu de patrimoine. Par des propositions musicales alliant gestes et déplacements, création de paysages en ombres, les musiciens et les participants inventeront et improviseront ensemble, en tissant une forme "concert partagé" avec compositions et improvisations.

Les participants seront invités à improviser avec la voix et des objets sonores dans l'espace interactif des lanternes à musique : théâtre d'ombres et d'objets circulaire entièrement imaginé et fabriqué pour créer des histoires mécaniques et musicales à chaque rebond imprévisible de ses ressorts.

Après ces ateliers, nous vous proposons de poursuivre la formation par une immersion au sein du Centre culturel de rencontre d'Ambronay et du Festival.

16h45 - 18h00

Visite sensorielle du Centre culturel de rencontre d'Ambronay.

C'est une Abbaye toute de formes, de parfums, de textures, de sons et de saveurs qui s'offre à vous. Une expérience singulière à découvrir les yeux bandés.

18h30 - 19h00

➤ Salle Monteverdi

Mise en oreille avant le concert de L'Achéron.

Les oreilles aussi se préparent avant les grands festins que sont les concerts du Festival ! L'œuvre, ses particularités, ce qu'elle raconte, le contexte historique dans laquelle elle a été écrite, les musiciens qui vont l'interpréter, le compositeur... François Joubert-Caillet vous révèle tout ce qu'il y a d'indispensable à savoir avant d'entrer dans l'abbatiale. Vos oreilles sont préparées, vous pourrez encore plus apprécier !

Les mises en oreilles sont animées par un étudiant du CNSMD de Lyon.
Avec François Joubert-Caillet.

19h30

➤ Tour Dauphine

Repas libre ou au catering du Festival.

RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
Improvisation,
patrimoine
& création

Festival d'Ambronay
© Bertrand Pichene –
CCR d'Ambronay

20h30 - 23h00

Battle baroque.

Une soirée exceptionnelle en forme de battle : deux concerts dédiés à la liberté et à l'improvisation !

20h30 - 21h45

↖ Abbatale

Un big band baroque.

Improvisations et joutes musicales sur des standards baroques italiens (Lamento della ninfa, Si dolce è il tormento...). Véritable big band baroque, les musiciens de L'Achéron improvisent sur des danses, chansons ou madrigaux du XVIIe siècle italien. Ornementant et développant ces mélodies à l'envi - une pratique courante à l'époque - ils dialoguent avec complicité ou se provoquent dans d'admirables joutes musicales : réjouissant !

Chantal Santon – soprano.

L'Achéron

François Joubert-Caillet – viole de gambe & direction.

22h00 - 23h30

↖ Chapiteau

Le jazz et la pavane.

Improvisations jazz sur des standards de la Renaissance et du baroque espagnol et italien. Une rencontre entre les cuivres anciens des Sacqueboutiers et cinq jazzmen, entre des pratiques et des répertoires éloignés de plusieurs siècles. Battles, improvisations, solos et rythmes endiablés : la musique ancienne swingue à Ambronay !

En coproduction avec le Festival Cuivres en Dombes.

Les Sacqueboutiers, ensemble de cuivres anciens de Toulouse.

Jazzmen invités : P. Léogé – piano, C. Egéa – trompette, D. Leloup – trombone

J.-P. Barreda – contrebasse, F. Tournier – batterie.

LES INTERVENANTS

François
Joubert-Caillet
© Sabrina Seyfried

François Joubert-Caillet

Après des études de flûte à bec, piano et contrebasse, François Joubert-Caillet se forme à la viole de gambe à la Schola Cantorum de Bâle. Il enseigne la viole de gambe au Conservatoire à rayonnement régional de Nancy. Il a joué avec divers ensembles de musique ancienne. En résidence à l'Arsenal de Metz, François Joubert-Caillet mène L'Achéron, avec qui il se produit sur de nombreuses scènes européennes dans diverses formations, notamment le consort de violes de gambe. En 2014, François Joubert-Caillet entreprend d'enregistrer l'intégrale des *Pièces de viole* de Marin Marais pour *Ricercar*.

L'Achéron

Dans la mythologie grecque, L'Achéron est le fleuve que traverse Orphée pour secourir Eurydice aux Enfers. Comme son nom l'inspire, L'Achéron veut ouvrir une voie entre deux mondes apparemment opposés : celui des vivants et des défunts, le passé et le présent, l'idéal et la réalité. Fondé en 2009 par François Joubert-Caillet, L'Achéron est constitué d'une jeune génération de musiciens ayant été formés dans les plus grandes écoles de musique ancienne (Schola Cantorum de Bâle, Conservatoires nationaux supérieurs de Lyon et Paris, les Conservatoires royaux de Bruxelles et La Haye, etc.).

L'Achéron
© Juliette Pacquier

RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
Improvisation,
patrimoine
& création

L'Achéron désire renforcer les liens entre les musiciens et le public en rendant les musiques anciennes accessibles sans les dénaturer, en se plongeant profondément dans l'instrumentarium coloré et les pratiques musicales multiples de la Renaissance et du Baroque. Tentant de peindre avec la palette la plus riche ces musiques si vivantes, la traversée que l'ensemble propose est à la fois temporelle et sensible, les saveurs d'autres temps y sont intensément cultivées.

L'Achéron s'associe régulièrement avec des artistes aux horizons différents : son projet *L'Orgue du Sultan* l'a fait collaborer avec l'ensemble Sultan Veled dans une rencontre des musiques élisabéthaine et ottomane, les *Lachrimæ Lyræ* avec le maître de la lyra grecque Sokratis Sinopoulos ; il participera également à un album de musique électronique avec le DJ Marc Romboy et Tamar Halperin...

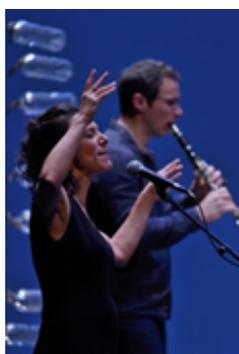
Basé à Nancy, l'ensemble est invité à se produire dans divers festivals et saisons musicales en Europe.

Alain Goudard
© DR

Pierre-Alain Four
© Laurent Cipriani

Ailleurs © BPichene

Alain Goudard, directeur artistique de Résonance Contemporaine, conduit les ensembles professionnels de Résonance Contemporaine, Les Percussions de Treffort et les Six Voix Solistes, dans un travail qui se renouvelle en permanence et mise sur la multiplicité des rencontres. Il s'agit, non pas de poursuivre une hypothétique originalité ou de cultiver la versatilité, mais de permettre à chaque artiste, à travers des approches réinventées, de trouver l'épanouissement de ses talents et donner le meilleur de lui-même au service du propos collectif et de son partage avec les publics.

Pierre-Alain Four est auteur et metteur en scène. Il assure la conception, l'écriture et la mise en scène de spectacles musicaux, puisant essentiellement son inspiration dans le répertoire baroque et la musique classique. Directeur fondateur de l'Ensemble Boréades, dont le projet artistique est dédié à la musique ancienne mise en scène, il collabore avec plusieurs compagnies comme le *Concert de l'Hostel Dieu* (dir. Franck-Emmanuel Comte), *Unisoni* (dir. Anne-Catherine Vinay et Valérie Dulac), *Brins de Voix* (dir. Fanny Mouren et Caroline Adoumbou) ou encore l'*Ensemble Epsilon* (dir. Maud Hamon-Loisance) et l'*Ensemble Artifices* (dir. Alice Julien-Laferrière).

L'Arbre Canapas, créé en 2004 est un collectif de musiciens qui se sont rassemblés autour de la création, la sensibilisation et la diffusion de «musiques de traverse», issues de différents courants musicaux actuels : jazz, musiques du monde, musiques contemporaines...

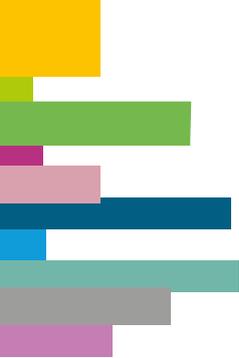
Sylvain Nallet, après dix années d'aventures musicales avec le collectif Ishtar, et notamment le trio Anorien et La Grande Déformation, il est co-fondateur en 2003 du Collectif L'Arbre Canapas. Musicien touche à tout, il explore les multiples timbres et sonorités des clarinettes, qu'il associe au gré des projets, à un instrumentarium hétéroclite riche de couleurs sonores les plus diverses. Il développe également une lutherie sauvage à partir d'objets du quotidien pour des créations de spectacles ou des installations sonores participatives telles que *Musiques bruissonnières* (2008) ou *Lanternes et Cocons* (2019). Il propose des spectacles musicaux et visuels pour jeune public, mais aussi pour tout public qui associent à la création musicale d'autres disciplines artistiques – poésie, théâtre, arts visuels. Lors d'ateliers artistiques, de concerts partagés ou de parcours sonores, il propose aussi des expériences musicales qui font se rencontrer musiciens amateurs et professionnels autour de la pratique de l'improvisation.

Hélène Péronnet, de double culture française et acadienne (Canada), a pratiqué et étudié le violon et le chant dans le domaine des musiques savantes et populaires. Elle est titulaire du DUMI. Elle s'est formée en violon celtique avec Buddy Mc Master (Cap Breton, Canada). Sur scène, elle a fait partie de créations avec Michèle Bernard, Jérôme Thomas, Louis Sclavis, Carlo Rozzo, Patrick Vaillant, Alain Goudard, Laurent Dupond, Alfred Spirli, Bernard Têtu, le Quatuor Béla, le Quatuor Nuovo de La Forge. Elle a participé à de nombreuses productions de l'Arbre Canapas. Cette saison, elle chante dans l'opéra-space *Les Plutériens* avec l'Arfi et Spirito, dans la programmation des Nuits de Fourvière. Dans le cadre d'ateliers vocaux ou de concerts partagés, elle aime faire se croiser musiciens amateurs et professionnels. Elle rencontre régulièrement d'autres artistes, danseurs, plasticiens, lors de co-crétions dans des lieux particuliers, patrimoniaux ou naturels.

BIBLIOGRAPHIE

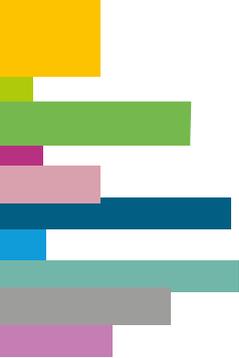
proposée par Alain Goudard

- Agamben, Giorgio. *Création et anarchie. L'œuvre à l'âge de la religion capitaliste*. Rivages, 2019.
- Agier, Michel. *L'étranger qui vient. Repenser l'hospitalité*. Seuil, 2018.
- Benasayag, Miguel. *Penser la liberté. La décision, le hasard et la situation*. La Découverte, 1994.
- Bosseur, Jean-Yves. *Le temps de le prendre. Journal musical (1967/...)*. Kimé, 1998.
- Brook, Peter. *L'espace vide. Ecrits sur le théâtre*. Points, 2014
- Brugère, Fabienne et Le Blanc, Guillaume. *La fin de l'hospitalité. L'Europe, terre d'asile ?* Flammarion, 2017.
- Castoriadis, Cornelius. *Fenêtre sur le chaos*. Seuil, 2007.
- Coltrane, John. *Je pars d'un point et je vais le plus loin possible : entretiens avec Michel Delorme, suivis d'une lettre à Don DeMichael*. Éditions de l'Éclat, 2011.
- Dewey, John. *L'art comme expérience*, Gallimard, 2010.
- Glissant, Édouard. *Philosophie de la relation. Poésie en étendue*. Gallimard, 2009.
- Granjon, Fabien. *Les UZ-topies de Bernard Lubat. Dialogiques*. Outre mesure, 2016.
- Lachenmann, Helmut. *Ecrits et entretiens*. Textes choisis et préfacés par Martin Kaltenecker. Contre-champs, 2009.
- Lacoue-Labarthe, Philippe. *Pour n'en pas finir. Ecrits sur la musique*. Christian Bourgois éditeur, 2015.
- Léandre, Joëlle. *A voix Basse. Entretiens avec Franck Médioni*. MF Editions, 2008.
- Levaillant, Denis. *L'improvisation musicale. Essai sur la puissance du jeu*. Actes Sud, 1998.
- Lubat, Bernard. *Lubat incendiaire. Entretien dodécaphonique avec Jean-Marc Faure*. Court-circuit, 2016.
- Nancy, Jean-Luc et Lèbre, Jérôme. *Signaux sensibles. Entretien à propos des arts*. Bayard, 2017.
- Rancière, Jacques. *Le maître ignorant*. 10/18, 2004.
- Rancière, Jacques. *Le partage du sensible. Esthétique et politique*. La Fabrique, 2000.
- Saïd, Edward W.. *Réflexions sur l'exil. Et autres essais*. Actes Sud, 2008.
- Saladin, Matthieu (dir.). *L'expérience de l'expérimentation*. Les Presses du réel, 2015.
- Saladin, Matthieu. *Esthétique de l'improvisation libre. Expérimentation musicale et politique*. Les Presses du réel, 2014.
- Savouret, Alain. *Introduction à un solfège de l'audible. L'improvisation libre comme outil pratique*. Symétrie, 2011.

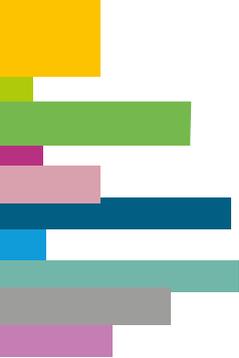
RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
**Improvisation,
patrimoine
& création**

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.

RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
**Improvisation,
patrimoine
& création**

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
**Improvisation,
patrimoine
& création**

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
 EXPRESSIONS VOCALES
Improvisation,
patrimoine
& création

PARTENAIRES

Formation organisée dans le cadre du PRÉAC Opéra et Expressions vocales coordonné depuis l'Opéra de Lyon. Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, des rectorats de Lyon et Grenoble et de la Direction Territoriale de Canopé Auvergne-Rhône-Alpes et avec la collaboration du Centre culturel de rencontre d'Ambronay pour la conception du stage.

Nous tenons à remercier chaleureusement de leur investissement dans la conception et la réalisation de cette journée de formation l'équipe du CCR d'Ambronay, notamment Marina Roche Lecca et Mathilde Oudin, les professeurs relais ainsi que Véronique Lauterniet, et les artistes associés : François Joubert-Caillet, Alain Goudard, Pierre-Alain Four, Sylvain Nallet et Hélène Péronnet.

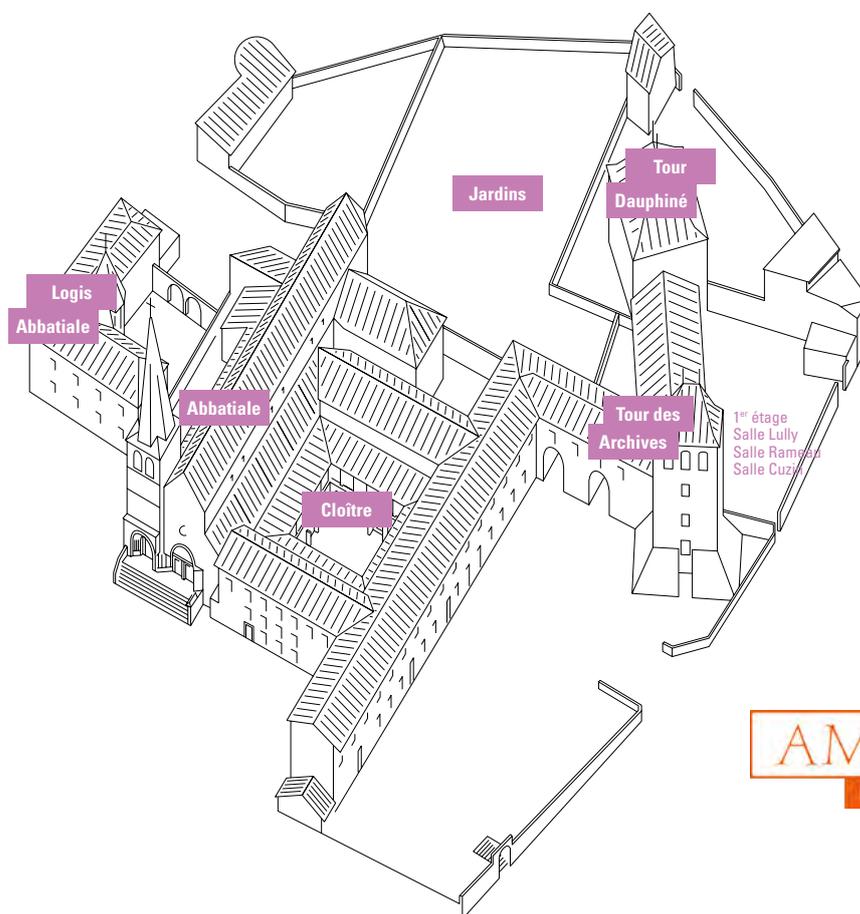
INFORMATIONS PRATIQUES

Centre culturel de rencontre d'Ambronay

Place de l'Abbaye // 01500 Ambronay // 04 74 38 74 00

Itinéraires autoroutiers

- › A40 Paris | Bourg-en-Bresse | Pont d'Ain | Ambronay (480 km) 4h30
- › A40 Genève | Pont d'Ain | Ambronay (98 km) 1h00
- › A42 Lyon | Ambérieu | Ambronay (54 km) 45 min

AMBRONAY
CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

CONTACTS

PRÉAC

Céline de Buttet // Coordinatrice du PRÉAC Opéra et Expressions vocales
04 72 00 47 33 // cdebuttet@OPÉRA-lyon.com // celine.buttet@ac-lyon.fr

Centre culturel de rencontre d'Ambronay

Marina Roche Lecca // Secrétaire générale
04 74 38 74 03 // 06 33 94 44 84 // marina.roche-lecca@ambronay.org

Mathilde Oudin // Attachée à l'action culturelle

04 74 38 91 93 // 06 29 72 68 45 // mathilde.oudin@ambronay.org