

POLYPHONIES DE LA VOIX, POLYPHONIES DE LA SCÈNE

Une approche chorale et dramaturgique de la vocalité en action

Stage dirigé par
Francesca Della Monica et Marcus Borja

PUBLIC CONCERNÉ

Comédien.ne.s, chanteuses, chanteurs, dramaturges, metteuses et metteurs en scène, musicien.ne.s et artistes de la scène en général) en quête d'approfondir la base de leur pratique.

La sélection des participant-es sera faite selon les critères suivants : sur présentation d'une lettre de motivation et d'un dossier de présentation du parcours artistique du-de la candidat-e.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Dates : du 22 janvier au 2 février 2024

Horaires : 10h – 17h (du lundi au vendredi)

Nombre d'heures hebdomadaires : 30h

Nombre d'heures totales : 60h

Lieu de formation : ARTA – 6 route du Champ de Manœuvre 75012 PARIS

Effectif maximum : 18

Date limite d'inscription : 12 janvier 2024 dans les limites des places disponibles. (Les demandes de prise en charge du stage à l'AFDAS doivent être envoyées au moins 1 mois avant le début du stage).

Tarifs : 600€ (individuel) / 1200€ (organisme)

Adhésion : 20€

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Giulia PESOLE

Tél. : 01 43 98 20 61 / **Mél. :** arta@artacartoucherie.com

FORMATEUR·TRICES

Francesca DELLA MONICA (chanteuse, pédagogue et coach vocal) est l'une des voix les plus originales dans le panorama de la musique expérimentale. Parallèlement à ses études en philosophie, elle a suivi la classe de musique de chambre pour chanteurs de Liliana Poli au Conservatoire "Luigi Cherubini" de Florence, où elle a obtenu son diplôme de chant. Dès le début de sa carrière, elle s'est consacrée à la musique du XXe siècle historique et contemporain, en privilégiant les expériences expérimentales et d'avant-garde. Son intérêt pour ce répertoire l'a conduite à participer à de nombreux projets et festivals de musique contemporaine en Italie et à l'étranger et à rencontrer et à collaborer avec des musiciens tels que Sylvano Bussotti, John Cage, Giancarlo Cardini, Aldo Clementi, Marco Betta, Armando Gentilucci, Roberto Fabbriciani, Daniele Lombardi, Paolo Castaldi, Giuseppe Chari, Davide Mosconi, Giuliano Zosi, Pietro Grossi, Vittorio Fellegara, Francesco La Licata, Andrea Nicoli, Riccardo Vaglini.

Elle a participé en tant que chanteuse à des spectacles de théâtre et de danse en collaboration avec des compagnies tels que Lombardi Tiezzi, Il Teatro dei Sensibili di Guido Ceronetti, Krypton, Parco Butterfly, Mascarà Teatro, Fondazione Pontedera teatro, Fondazione Sipario Toscana, Festival di Santarcangelo. Elle a travaillé comme compositrice des partitions vocales et comme préparatrice vocale avec réalisateurs Federico Tiezzi, Gabriele Lavia, Dario Fo, Mauro Avogadro, Giancarlo Cauteruccio, Roberto Bacci, Sandro Garzella, Gianfranco Pedulla, Maguy Marin, Virgilio Sieni, Massimo Verdastro, Paolo Rosa, Lindsay Kemp. De 1996 à 2010, elle a accompagné l'acteur et réalisateur Massimo Verdastro (avec qui elle a fondé la "Compagnia Verdastro/Della Monica) dans la réalisation de projets performants et didactiques centrés sur les thèmes de la dramaturgie contemporaine.

Depuis 2011, elle a commencé une collaboration intense avec le metteur en scène brésilien Gabriel Villela. Elle collabore avec les compagnies brésiliennes Grupo Galpão, Clowns de Shakespeare, Banda Mirim, Companhia do Tijolo, Os Fofos Encenam et avec les chanteuses Marina Lima, Laila Garin et Paula Santoro. Depuis quelques années elle conduit avec le professeur Ernani Maletta de l'Universidade Federal de Minas Gerais, une recherche originale sur la vocalité dans la dimension théâtrale.

Marcus BORJA est acteur, auteur, metteur en scène, musicien et chef de chœur. Deux fois docteur – Sorbonne Nouvelle et Université de São Paulo (2015) et SACRe : Paris Sciences et Lettres (2017) – il se forme d'abord au Brésil, son pays natal, où il fait ses premiers pas dans la vie professionnelle. Il signe sa première mise en scène à l'âge de 20 ans : *Sete Mitos de Amor* (Sept mythes d'amour), adaptation de récits mythique de l'antiquité gréco-latine dont il signe également les décors, les costumes et la direction musicale. Il s'installe en France en 2004 après avoir obtenu son diplôme de Lettres. Il y suit le cursus de l'École Internationale Jaques Lecoq avant d'intégrer l'École

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

supérieure d'art dramatique de Paris (ESAD) et, plus tard, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique en tant que metteur en scène. Il est aussi diplômé en histoire de l'art et muséologie de l'École du Louvre. Ses nombreuses formations se reflètent dans le caractère polyphonique et multiforme de ses créations (théâtre, performance, concert, opéra, marionnettes...) où la choralité et le croisement des arts tiennent une place centrale.

Il a travaillé notamment avec Sophie Loucachevsky, Fausto Paravidino, Jacques Rebotier, Yoshi Oida, Christiane Jatahy, Meredith Monk, Éric Ruf, Christophe Rauck et Robert Wilson. Le Chant des Signes, commande du festival des Francophonies en Limousin (2015) ; Théâtre, spectacle choral pour 50 interprètes en 38 langues (2015, 2016) ; Intranquillité, d'après Fernando Pessoa (2016, 2017) ; Bacchantes, d'après la tragédie d'Euripide qu'il a lui-même traduite du grec ancien (2017), ou encore Zones en Travaux, commande du Théâtre de la Ville avec quarante jeunes artistes de divers pays entre 18 et 21 ans, sont en relation directe avec son parcours multidisciplinaire.

Il enseigne notamment à l'ESAD, à l'École du Nord (Lille), aux Cours Florent et aux universités Sorbonne Nouvelle et Paris 8 Vincennes Saint-Denis en plus des divers stages et master classes qu'il donne en France comme à l'étranger.

En 2021 il a créé Αιχμάλωτες / Captives au festival international de théâtre de Milos (Grèce), et réalisé son premier film Note di Notte, d'après une proposition artistique de la Villa Médicis à Rome où il a été artiste résident au printemps dernier. Il vient de conclure un séjour artistique de six mois au Japon en tant que lauréat du programme de résidence de la Villa Kujoyama (Kyoto), dans le cadre duquel il a créé, notamment, les performances 沈黙の聖母 (Notre-Dame du Silence) à la Gare de Kyoto, 京都の声 (Voices of Kyoto) et ナイトドリフト (Night drifts), vetter dernière en collaboration avec l'artiste culinaire Céline Pelcé. Deux nouvelles créations sont prévues cette année, l'une en Grèce en juin et l'autre en Corse en août 2022.

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Présentation pédagogique :

« Je me sens multiple. Je suis comme une chambre peuplée d'innombrables miroirs fantastiques qui déforment en reflets mensongers une seule réalité antérieure qui ne se trouve en aucun d'eux, et se trouve en tous. [...] je me sens plusieurs êtres à la fois. Je me sens vivre en moi des vies étrangères, de façon incomplète, comme si mon être participait de tous les hommes, incomplètement de chacun d'eux, grâce à une somme de non-moi synthétisés en un seul moi postiche. »

Fernando Pessoa

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Combien de voix y a-t-il dans chaque voix ? Quels rapports et intersections possibles entre la polyphonie vocale et le caractère pluriel et multiforme de la scène ? Peut-on explorer une polyphonie du soi ? Un état d'esprit polyphonique ?

Ce stage intensif destiné aux comédien.ne.s, chanteuses, chanteurs, dramaturges, metteuses et metteurs en scène, musicien.ne.s et artistes de la scène en général, propose une exploration individuelle et collective de l'action vocale en sa dimension polyphonique, relationnelle et spatiale. Il s'agira d'éveiller et de complexifier la notion de jeu (ou d'action) polyphonique.

En plus d'une série d'exercices de développement de l'écoute, du geste vocal et de la choralité, pour ce deuxième stage que nous donnons ensemble à l'ARTA, nous mettrons l'accent sur la pratique de la polyphonie vocale associée au mouvement, c'est-à-dire l'apprentissage des chants à deux, trois ou quatre voix, faisant appel non seulement à la mémoire auditive des différentes mélodies, mais aussi au développement de la capacité à gérer plusieurs actions physiques simultanées - en particulier, la capacité de chanter une mélodie tout en écoutant plusieurs autres ou en effectuant d'autres actions corporelles diverses au sein de compositions scéniques de plus en plus complexes. Il s'agit de la pratique de la polyphonie vocale comme stratégie de développement et prise de conscience de la polyphonie de la scène.

Nous proposons un parcours pluriel d'investigation du geste vocal en interaction avec l'espace dans ses différentes manifestations. Espaces visibles et espaces possibles, espaces relationnels et espaces intimes, espaces logiques et espaces mythiques, géopoétique et paysage vocal... et les innombrables combinaisons de ces différents espaces dans la performance.

Texte et geste, chant et contre-chant, partition et improvisation, dramaturgie et polyphonie : autant de matériaux dont nous nous servirons pour mener à bien cette exploration.

Quelques aspects techniques :

Préparation du corps/voix :

- verticalité, élasticité, gestion du souffle et colonne d'air
- redéfinition du rapport inspiration/expiration.

Entraînement de l'écoute collective :

- rythme, adresse, réactivité
- précision du geste corporel et vocal
- rapports corps-voix-espace
- improvisations corporelles et vocales

Paramètres de l'action vocale :

- fonction et particularité des voyelles (les archétypes des voyelles)

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

- fonctions et particularités des consonnes - articulation et sens de l'équilibre voyelle-consonne - évolution du geste vocal en rapport avec la respiration - respiration et dramaturgie

Exploration de l'étendue vocale :

- dimension intime et dimension publique de l'étendue vocale
- variations de l'étendue dans les différentes formes d'expression
- signification du « passage » vocal
- extension vocale et homogénéité phonique
- identité vocale et points d'extension.

Les différents langages dans le geste vocal :

- le temps de la parole et le temps de la pensée
- émission et jugement
- langage logique et langage mythique
- langage analytique et langage émotionnel
- langage verbal, extra-verbal et musical.

Travail sur le texte (individuel et collectif) :

- phonétique et sémantique
- rythme, ponctuation et versification
- rapports syntaxe-musique
- exploration des notations non conventionnelles de la voix parlée et chantée.

Pratiques chorales :

- polyphonie écrite et improvisée
- le chœur et le corps
- choralité et spatialité
- expérimentations vocales d'ensemble

Consignes préalables

Chaque participant devra préparer :

1- un chant dans n'importe quelle langue, de préférence traditionnel ou rituel (travail, deuil, prière, offrande, mariage, funérailles... quel que soit le culte ou l'origine ethnique) ou directement lié à un événement historico-politique du passé (chant de guerre, de ralliement, de contestation, de révolution...). Bref, un chant qui appelle et reflète une ancestralité/mémoire collective au-delà de toute sphère commerciale.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

2- un court texte (pas plus de 3 minutes) théâtral, poétique, romanesque, philosophique, dans n'importe quelle langue qui ait une importance particulière pour celle ou celui qui l'aura choisi, une nécessité de le dire, de faire entendre, de le faire résonner dans l'espace et danser avec le temps.

Modalités d'évaluation :

Les acquis théoriques et pratiques feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail. Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires, d'au moins deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, les intervenants et l'équipe d'ARTA.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Supports fournis aux stagiaires : Objets, accessoires, petit mobilier (tables, chaises, etc.), ressources documentaires (pièces, ouvrages théoriques...)

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Studio de travail, son, lumière