

ATELIERS DE PRATIQUE 2023-2024

Éléments de cadrage :

Chaque atelier comporte au minimum 12 heures d'enseignement et demande un travail en autonomie d'au moins 24 heures dans le courant du semestre – soit au minimum 36 heures de formation. Les ateliers sont le lieu d'une pédagogie de projet artistique qui, en lien avec les enseignements magistraux et de travaux dirigés, favorise l'échange, l'expérimentation et l'apprentissage de la rigueur artistique. En fonction des projets menés une restitution en public permet de mettre en valeur le travail des étudiants.

Chaque étudiant du parcours-type « Musique et sciences de la musique » choisit un atelier dans chacune des 2 unités d'enseignements « Musique patrimoine » et « musique et oralité ».

Chaque étudiant du parcours-type « Pôle supérieur musical et musicologique » choisit un atelier de l'unité d'enseignement dans laquelle il est inscrit : « Musique et patrimoine » ou « musique et oralité ».

En fonction des places disponibles il est possible de suivre plusieurs ateliers à condition d'un engagement formel à l'assiduité.

Modalités d'évaluation :

Session 1 standard :

- HMS 401_B : contrôle continu.
- HMS 402_C : contrôle terminal, oral de groupe.

Sessions 2 & dérogatoire :

- HMS 4U01 : **Écrit durée 2 heures.** L'épreuve est composée d'au moins deux exercices indépendants. Un exercice (au moins) repose sur l'écoute d'un extrait musical en rapport avec les thématiques et/ou la période étudiée. Un autre exercice (au moins) prend pour support une partition en rapport avec les thématiques et/ou la période étudiée. L'épreuve terminale vise à évaluer la capacité du candidat à situer une œuvre musicale, identifier et comparer des éléments de style et d'époque ; utiliser des méthodes d'analyse de partition et d'analyse auditive ainsi que le vocabulaire spécifique pour étudier une œuvre musicale à l'écoute et sur partition.
- HMS 4U02 : **Rapport** s'appuyant obligatoirement sur une partition élaborée par le candidat. Cette partition établit l'arrangement et la variation d'un thème musical en rapport avec les thématiques étudiées dans cette unité d'enseignement. Le rapport présente l'analyse détaillée de cette partition et la met en perspective au regard des connaissances liées au corpus étudié.

Modalités d'inscription :

Pour vous inscrire aux ateliers, vous devez suivre le lien ci-dessous et remplir le formulaire d'inscription. La répartition des étudiant.e.s dans les différents ateliers sera réalisée par le comité de suivi des pratiques, en s'appuyant sur différents critères (les vœux spécifiés, la pertinence des profils, la cohérence de l'instrumentarium, ...). Les groupes (ainsi que les dates des premières séances) seront communiqués au plus tard le lundi 06 septembre, via l'ENT (boîte mail AMU). L'inscription dans un atelier n'engage pas d'inscription prioritaire pour un atelier du second semestre.

Remarque : certains ateliers étant en chevauchement avec des enseignements de TD, vos choix initiaux réalisés lors de votre inscription pédagogique pour les TD pourront engager une modification selon les ateliers auxquels vous participerez.

Inscriptions ouvertes du vendredi 17 novembre 2023 (08h) au vendredi 24 décembre 2023 (12h)

<https://forms.gle/YkKjGFC7Q7Z1sGCP6>

SEMESTRE 4

HMS401_B — MUSIQUE ET PATRIMOINE C

Romantisme

Poèmes chantés

Serge ANTUNES

Professeur agrégé de musique

La poésie tient une place notable dans la musique du XIXe siècle : source d'inspiration et idéal expressif pour les compositeurs romantiques, le poème s'incarne dans des formats musicaux correspondant aux aspirations artistiques et aux contextes de cette époque ; le rapport à la voix – et à la langue – y est important.

L'analyse et l'interprétation de diverses pièces vocales du répertoire musical du XIXe siècle (lieder, romances, chansons, mélodies, ...), puis la mise en musique de courts textes poétiques, permettront aux étudiants d'examiner les enjeux et de s'approprier les moyens de l'écriture pour voix chantée et accompagnement instrumental.

Thématiques : musique du XIXe s. ; Romantisme ; rapport musique / poésie ; analyse musicale ; écriture pour voix accompagnée.

Pré-requis : conformément aux exigences de la Licence Musicologie, il est nécessaire de pouvoir chanter de façon spontanée, dans un souci de qualité musicale ; de tenir sa partie, de façon autonome, dans un ensemble vocal et instrumental ; de pouvoir déchiffrer une partition simple ; de savoir utiliser les outils numériques pour éditer une partition, et pour réaliser et diffuser un enregistrement de sa production. La pratique d'un instrument polyphonique d'accompagnement (guitare, clavier, accordéon, harpe, ...), même de niveau débutant, est recommandée.

Connaissances et savoirs manipulés : lecture de partitions ; analyse musicale ; composition pour voix et piano ou petit ensemble instrumental ; interprétation des pièces étudiées et composées.

Horaires : mardi, 10h30-12h (8 séances), ER01

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, y compris parcours IESM]

Les exiléEs

Compositrices au temps du romantisme

Sylvain BRÉTÉCHÉ

Docteur en Musicologie, enseignant à l'université d'Aix-Marseille, Praticien des flutes-tambourines (musiques anciennes, patrimoniales et contemporaines) et percussionniste (musiques traditionnelles et improvisées)

En complément des enseignements se rapportant à l'histoire et à l'analyse des musiques du XIXe siècle, cet atelier se propose de confronter ses participants (instrumentistes ou chanteur.se.s) aux spécificités et aux exigences propres à l'interprétation des œuvres dites "romantiques", en se concentrant plus spécifiquement sur les répertoires de musique de chambre. Il y sera accordé une attention particulière aux partitions, à leurs dimensions, valeurs et qualités interprétatives, visant ainsi à aiguiser le sens critique musical des participant.e.s, qui seront pour cela accompagné.e.s dans leurs découvertes et/ou approfondissements des œuvres interprétées. Si aucun niveau instrumental n'est exigé pour la participation à cet atelier, il est néanmoins attendu des participant.e.s une réelle sensibilité pour le style romantique, une relative aisance en lecture musicale et une certaine maîtrise de leur instrument. Les œuvres interprétées seront choisies en fonction des profils des participant.e.s. Il est possible d'accueillir dans l'atelier des musicien.ne.s partageant déjà une pratique collective et cherchant à l'approfondir. Pour les chanteurs et chanteuses, seront abordés plus particulièrement les répertoires de lieder (en langue allemande) ou de mélodies (en langue française). Une représentation en fin de semestre des œuvres étudiées sera programmée, en fonction de l'avancée des pièces travaillées.

Thématiques : musique de chambre ; authenticité ; patrimonialité

Pré-requis : Aisance en lecture musicale ; Maîtrise instrumentale correcte ; Sensibilité pour les musiques « historiques » ; Assiduité, rigueur et travail personnel. **Profils concernés :** tous les instruments de musique "savante" et les voix (prioritairement lyriques – non exclusivement). Priorité donnée aux instruments majeurs des genres romantiques (cordes, vents (clarinette, hautbois, flûte, ...), piano).

Connaissances et savoirs manipulés : pratique d'ensemble ; interprétation historisante ; patrimoine musical

Horaires : Mardi, 12h-13h30 (8 séances), ER05

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, y compris parcours IESM]

Interprétation Romantique

Réécritures d'œuvres pianistiques

Christine DESSARTS

*Docteur en musicologie,
Chargée d'enseignement Aix-Marseille Université,
Professeur Certifié, Pianiste, Pédagogue*

Descriptif de l'atelier : Je propose un atelier qui s'articule autour de la pratique de l'interprétation des œuvres de la période romantique et autour de la philologie musicale généralisée dont la recherche porte sur les documents ouverts à tous les types de traces laissées par l'activité musicale, afin de comprendre ce qu'est cette pratique réelle dans la société comme dans les cultures. Les étudiants proposeront une interprétation des œuvres de la période romantique dans le contexte d'un enregistrement en Studio ("Les Studios La Fabrique" à Saint-Rémy-de-Provence).

Thématiques : Interprétation ; Philologie des sources musicales sonores ; Analyses comparées d'interprétations ; Réinterprétation ; Enregistrement en Studio

Pré-requis : Assiduité, travail personnel régulier. Profils concernés : Pianistes et tous types d'instruments. Chanteurs acceptés

Connaissances et savoirs manipulés : Lecture de partition, répertoire période romantique, pratique individuelle et collective, enregistrement en Studio

Horaires : Vendredi, 16h30-18h (8 séances), ER01

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]

Uchronies Romantiques

Atelier de retranscription du répertoire romantique

Charles-Henri FOURMENT

*Professeur agrégé de musique à Aix-Marseille Université.
Ses enseignements, en lien avec son activité de composition, sont centrés
sur les pratiques musicales, les écritures et réécritures musicales,
mais également les nouvelles technologies dans le domaine de la création musicale*

Comment la musique peut-elle porter une intention, des sentiments, une atmosphère ? Plus qu'à toute autre période, cette question est au centre de la création du répertoire romantique. L'atelier Uchronies romantiques vise une approche de la musique romantique sous l'angle des mécanismes et techniques de composition qu'utilisent les compositeurs romantiques (et leurs interprètes) pour exacerber les sentiments. Dans cette perspective les étudiants de l'atelier Uchronies romantiques établissent un programme musical prenant appui sur des œuvres existantes ; ils mettent en œuvre une démarche de réécriture fondée sur la retranscription, l'insert ou la citation. Une part importante du travail de l'atelier réside donc dans l'exploration musicale, menée à partir d'une œuvre et en lien avec les apports des cours et travaux dirigés de l'unité d'enseignement Musique et patrimoine C. Ces explorations donnent lieu à une réécriture effectuée par les étudiants dans une démarche collaborative, et qui les amènera à s'approprier un logiciel d'édition de partitions musicales. Le travail musical d'ensemble proprement dit vise à créer les réflexes d'écoute inhérents à la pratique musicale de groupe : recherche de l'équilibre sonore, précision des départs et arrêts, justesse des attaques, des tenues, des phrasés... Il s'agira de mettre au point la prestation en public, aboutissement de cet atelier qui repose sur une pédagogie de projet.

Thématiques : analyse musicale ; style romantique ; interprétation musicale ; innovation orchestrale

Pré-requis : Aptitude au travail en groupe : ponctualité, écoute, respect d'autrui, sens de l'organisation et des responsabilités ; aptitude au déchiffrage d'une partition simple ; bonne connaissance (maîtrise souhaitée) des possibilités de jeu de son instrument et technique instrumentale suffisante pour participer à l'interprétation d'une pièce en ensemble ; aisance dans l'utilisation de l'outil informatique dans la perspective de l'utilisation d'un logiciel d'édition musicale et de l'ENT.

Connaissances et savoirs manipulés : Écoute de pièces du répertoire romantique. Analyse auditive et d'après partition : éléments de structuration, schémas harmoniques, morphologies mélodiques et rythmiques. Arrangement et interprétation de certaines pièces, composition à partir de formes musicales emblématiques de la période.

Horaires : Mercredi, 11h-12h30 (8 séances), ER01

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, y compris parcours IESM]

Composition | Inspiration Romantique

Etienne KIPPELEN

Maître de conférences en musicologie, professeur de composition et de culture musicale au CRR d'Aix-en-Provence, compositeur

L'atelier de composition s'intègre à l'UE « Musique et patrimoine » en proposant une initiation à la composition et à sa mise en œuvre par les interprètes de l'atelier jumeau d'interprétation des créations. L'œuvre écrite sera reliée à la période romantique, avec toute latitude et créativité pour appréhender ce trait d'union entre notre monde et cette époque. L'atelier se partage en trois temps : écoute d'œuvres ou de mouvements d'œuvres du XXe et du XXIe siècles mettant en jeu une réécriture, une retranscription, un ou plusieurs emprunts de musiques du passé, en partenariat avec les cours d'histoire et d'analyse. Guidé par le professeur, les étudiants compositeurs identifient et choisissent une forme, un genre, un matériau, un trait d'écriture, un ensemble instrumental typique ou un concept propre au XIXe siècle. Sous la forme d'une courte pièce de 3 à 5 minutes pour 3 à 8 instrumentistes, obligatoirement écrite sur un logiciel éditeur de partition, ils en proposent, non pas une stylisation fidèle, mais une réécriture créative à l'aune des techniques et des pratiques des musiques d'aujourd'hui.

Les partitions les plus abouties donneront lieu à une création en concert, à l'Université et/ou à l'Auditorium de Cabriès, où l'atelier de composition a l'habitude de se produire depuis une douzaine d'années.

Thématiques : composition ; création

Pré-requis : Pour les compositeurs : Maîtriser les éléments premiers de la lecture de notes ; Goût pour la création et la découverte de nouvelles techniques d'écriture, de nouveaux langages ; Agilité à l'égard des logiciels d'édition de partition.

Connaissances et savoirs manipulés : Maîtriser les éléments d'écriture de la période de référence ; Développer la créativité et l'écriture d'une partition à l'aune des techniques contemporaines ; Gérer les répétitions avec les interprètes

Horaires : Vendredi, 16h30-17h30 (12 séances), Amphi 4

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]

Interprétation | Inspiration Romantique

Etienne KIPPELEN

Maître de conférences en musicologie, professeur de composition et de culture musicale au CRR d'Aix-en-Provence, compositeur

Dylan SAMUEL

Chef d'orchestre

L'atelier d'interprétation s'intègre à l'UE « Musique et patrimoine » en proposant une initiation à l'interprétation de pièces contemporaines, inspirées par la musique romantique, et composée par les étudiants de l'atelier jumeau de composition. Ouverts aux interprètes venus de l'IESM comme aux instrumentistes aguerris, l'atelier se partage en deux temps : présentation de son propre instrument devant les étudiants compositeurs (1 séance, date à définir ensemble) puis répétitions collectives des pièces écrites.

Les partitions les plus abouties donneront lieu à une création en concert, à l'Université et/ou à l'Auditorium de Cabriès, où l'atelier de composition-interprétation a l'habitude de se produire depuis une douzaine d'années.

Pré-requis : Très bon niveau de pratique instrumentale ; Facilités en déchiffrage et en travail d'ensemble dirigé.

Connaissances et savoirs manipulés : Maîtrise de son instrument ; Travail avec les compositeurs autour de techniques d'écriture propres à son instrument ; Production scénique d'une partition nouvelle

Dates de répétition : samedi 16 mars 15h-19h ; vendredi 12 avril 17h-20h ; samedi 13 avril 15h-19h

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, y compris parcours IESM]

SEMESTRE 4

HMS402_C — MUSIQUE ET ORALITE C

Musique traditionnelle

Composer le monde

Nicolas DARBON

Maître de conférences en Musicologie

Dans cet atelier, l'étudiant opère un croisement entre pratiques traditionnelles et écriture contemporaine. La partition qu'il réalise et qu'il interprète avec le groupe s'inspire librement d'éléments musicaux et culturels africains béninois ou caribo-amérindiens. Pour sa composition et la performance, il peut en effet s'appuyer sur des instruments du Bénin, caribo-amérindiens (conque, ka, ti-bwa, chacha...), de musique végétale à réaliser (jonc, pissenlit, calebasse, pierres, ...), de musique sauvage (feuille parlante, dariolage,...). Il n'a pas recours à la technologie électronique, à l'amplification. En outre, le projet prendra racine sur un texte poétique de la mondialité. L'atelier se déroule en trois parties : présentation des objectifs et des sources musicales, directions de recherche en autonomie ; élaboration de la composition et interprétation avec le groupe ; mise en place pour un micro-concert. Il développe une approche globale, interculturelle et « responsable » de la création. En partenariat avec l'Université des Antilles, une ou des pièce(s) composées seront interprétée en Guadeloupe, dans le cadre de la licence musicologie; et inversement, le micro-concert interprètera une pièce réalisée en Guadeloupe, dans un atelier similaire.

Thématiques : *Musiques traditionnelles ; écriture contemporaine ; mondialité ; écologie.*

Pré-requis : Compétences variées attendues : écriture musicale contemporaine /ou pratiques traditionnelles /ou sens de la fabrication artisanale ; curiosité, ouverture d'esprit.

Connaissances et savoirs manipulés : *Musiques traditionnelles ; écriture contemporaine*

Horaires : Mardi, 8h30-10h30 (6 séances), ER05

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, y compris parcours IESM]

Bonjour tristesse !

Musiquer la « mélancolie » (à travers le monde)

Sylvain BRÉTÉCHÉ

*Docteur en Musicologie, enseignant à l'université d'Aix-Marseille,
Praticien des flutes-tambourines (musiques anciennes, patrimoniales
et contemporaines) et percussionniste (musiques traditionnelles et improvisées)*

Cet atelier se propose d'aborder l'évocation de la mélancolie – et plus largement de la tristesse – dans les cultures musicales du monde. Du fado portugais à la saudade cap-verdienne, en passant par les musiques « de muertos » mexicaines ou encore les chants funéraires Dogon, les séances inviteront les participants à s'interroger sur la diversité des modalités d'expression des émotions et des vicissitudes de l'âme, ceci afin d'aboutir à la création – ou à la récréation – de pièces musicales mêlant codes actuelles, savants, populaires et traditionnelles.

Thématiques : patrimoine ; musique du monde ; réinterprétation ; réécriture

Pré-requis : curiosité, assiduité, rigueur, travail personnel et collectif.

Connaissances et savoirs manipulés : pratiques orales ; répertoire traditionnel ; transculturalité musicale

Horaires : Mardi, 13h30-15h (8 séances), ER05

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, y compris parcours IESM]

Bal-Kan

Mélodies et danses des Balkans

Philippe FRANCESCHI

Professeur de chant choral et direction de chœur à Aix-Marseille Université et au CRD04 Membre du groupe Aksak spécialisé dans les musiques des Balkans

Présentation : A travers cet atelier de pratique instrumentale et vocale, les étudiants iront à la découverte d'un répertoire de chants et musiques traditionnels de la région des Balkans (Roumanie, Bulgarie, Grèce). La transmission sera faite oralement afin de développer l'écoute et s'approprier davantage les caractéristiques qui « colorisent » ces musiques. C'est à travers les spécificités rythmiques que nous aborderons la danse, source essentielle et vitale de ce répertoire. L'occasion nous sera donnée de présenter ce travail au sein de l'Université.

Thématiques : Musiques traditionnelles ; Musiques à danser ; Rythmes Aksak (asymétriques) ; Modes et ornementsations ; Oralité.

Prérequis éventuels : Régularité absolue, bonne maîtrise de son instrument, aisance vocale, bonne oreille, curiosité linguistique. Profils concernés : tous les instruments à l'exception des claviers.

Connaissances et savoirs manipulés : harmonisation ; arrangement ; la transmission orale peut nécessiter de vouloir enregistrer les séances afin d'entretenir et de poursuivre le travail individuel de mémorisation.

Horaires : Vendredi, 14h30-16h30 (6 séances), ER01

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]

Nouvelles Musiques Traditionnelles

Sébastien BOURRELLY

*Professeur de Galoubet-Tambourin et musiques traditionnelles
aux conservatoires d'Aix en Provence et Manosque*

Cet atelier propose aux étudiant.e.s de découvrir les musiques traditionnelles, en s'appuyant à la fois sur des arrangements originaux d'airs traditionnels (principalement européens) et sur le développement de créations contemporaines prenant pour modèle les archétypes formels et les modes de jeux musicaux des musiques dites « trad ».

Thématiques : Découverte, Création, autonomie, pratiques collectives, transversalité, Oralité, improvisation

Pré-requis : savoir lire une grille d'accords simples ; avoir une bonne oreille et/ou savoir lire la musique

Connaissances et savoirs manipulés : Pratique d'ensemble ; relecture du patrimoine ; nouvelle musique traditionnelle ;

Horaires : Vendredi, 15h-16h30 (8 séances), ER05

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]

Brazil !

Musique et métissage, création contemporaine de tradition

Jonathan ROBERT

Jonathan Robert se situe à la croisée des styles musicaux. Son approche instinctive de l'instrument lui permet d'étendre son champ musical du répertoire classique aux langages improvisés, en ayant à cœur de révéler le caractère intrinsèque de chaque style. Son parcours l'a conduit à intégrer l'académie de Karlheinz Stockhausen en Allemagne, puis à se produire avec la Banda de Santiago de Cuba sur la scène de Jazz à Vienne, enfin, il est régulièrement musicien-invité au Musée d'Orsay. Lauréat du Mécénat Musical Société Générale, il travaille également avec la Fondation de France sur des compositions de Battista Lena. Il a été amené à enregistrer pour la Philharmonie de Paris, et à se produire sur les grandes scènes françaises : Théâtre du Châtelet, Théâtre du Soleil, Musée du Louvre, Musée d'Orsay, Musée de la Musique, ainsi qu'à l'étranger (Canada, Belgique, Allemagne, Italie...) Ses compositions électroacoustiques sont jouées dans divers festivals (Paris, Evreux, Le Havre...) Titulaire du C.A et du master, Jonathan Robert est diplômé du CNSMDP en pédagogie, improvisation et théâtre instrumental.

<https://www.facebook.com/jonathanrobertmusic/> / <https://soundcloud.com/jonathanrobert>
<https://www.music-cinema.com/fr/>

Dans ce projet, nous nous intéresserons au *choro*, genre musical né au Brésil fin XIXe. Nous chercherons les liens entre les influences européennes, africaines et typiquement brésiliennes. Enfin nous pourrons jouer les *chorei* et réaliser nos propres arrangements spontanés, jouer du baroque à la "brésilienne", voire créer nos propres morceaux sur des trames harmoniques préexistantes !

Thématiques : mashup ; rythmes africains ; mélodies instrumentales ; syncopes ; métissages

Pré-requis : envie et motivation

Connaissances et savoirs manipulés : improvisation, réécriture et ré-interprétation

Horaires : Lundi, 10h-12h (6 séances) salle ER01

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]