

Académie d'Ambronay - EEEMERGING+ 2022

Dossier pédagogique

Fondé en 1993 parallèlement au Festival d'Ambronay, l'Académie d'Ambronay EEEMERGING+ est un programme de formation conçu pour offrir une passerelle entre les établissements d'enseignement musical supérieur et le marché du travail. Elle s'adresse aux jeunes instrumentistes et chanteurs individuels désireux de faire carrière dans le secteur de la musique ancienne.

L'Académie d'Ambronay EEEMERGING+ consiste en une période de formation artistique et en une tournée d'application se déroulant pendant l'été, en France et dans d'autres pays européens afin de multiplier les expériences et les rencontres avec des publics et des salles variés.

Dans le cadre de ce projet, 20 jeunes artistes individuels européens sont sélectionnés par un appel à projet européen ouvert à tous, pour découvrir, répéter et interpréter un programme musical ambitieux sous la baguette d'une cheffe d'orchestre renommée et sous le tutorat d'un ensemble inscrit au programme EEEMERGING+.

Cette année c'est l'ensemble Butter Quartet qui rejoint l'Académie avec un double rôle : celui de stagiaire, apprenant de la cheffe d'orchestre Ophélie Gaillard à la tête du projet, et de tuteur pour les participants de l'Académie. Ces deux rôles contribueront à faire de la participation à l'Académie une expérience enrichissante qui se traduira par un développement artistique et professionnel pour l'ensemble, et à une transmission entre pairs entre jeunes artistes à des stades différents de leur début de carrière.

Les quatre membres du Butter Quartet occuperont les places de chefs de pupitres respectivement en Violon 1, Violon 2, Alto et Violoncelle.

En partenariat Collegio Ghislieri (Italie - Pavie)

Le programme artistique

À chaque édition nous proposons aux jeunes musiciens sélectionnés d'approfondir un pan du répertoire de la musique ancienne sous la direction d'un ou d'une spécialiste de cette période. Cette année c'est le répertoire pré-classique et classique qui est à l'honneur avec des œuvres de Haydn, Mozart et Boccherini.

Les Explorateurs : Mozart / Haydn / Boccherini

1. **Wolfgang Amadeus Mozart** (1756-1791) - *Symphonie n° 17 en sol mineur, KV 129* (1772) : Allegro - Andante - Allegro
2. **Luigi Boccherini** (1743-1805) - *Concerto pour violoncelle et orchestre en ré majeur, G. 483* (1770) : Allegro - Adagio - Allegro (Soliste : Ophélie Gaillard)
3. **Joseph Haydn** (1732-1809) - *Symphonie n° 49 en fa mineur, Hob I :49, dite « La Passione »* (1768) : Adagio - Allegro di molto, Menuet, Finale
4. **Luigi Boccherini** - *Symphonie n° 6 en ré mineur, « La Casa del Diavolo », G. 506* ((Extrait) : III. Finale, Andante sostenuto & Allegro con moto

Les objectifs pédagogiques

Ce nouveau programme préparé dans le cadre de l'Académie d'Ambronay - EEMERGING+ nous permet d'explorer une période fascinante de l'histoire de la musique où la rationalité du Siècle des Lumières tout autant que le feu du premier romantisme (Empfindsamkeit et « Sturm und Drang ») irriguent un discours musical en pleine mutation. Ces chefs-d'œuvre de Mozart, Boccherini et Haydn s'échelonnent sur deux décennies. Ils signent l'éclosion d'une pensée révolutionnaire, tout d'abord sur le plan instrumental (virtuosité, expressivité, innovation organologique) mais aussi sur le plan formel et philosophique. Le « JE » de l'artiste fait irruption sur scène sans crier gare pour laisser libre cours à l'expression des sentiments. Les compositeurs interrogent et revisitent la forme pour mieux refléter le fond de leurs préoccupations artistiques et citoyennes au moment même où la naissance de la démocratie bouleverse les cours européennes. Le souci de l'équilibre formel structure ces sentiments déployés librement et les compositeurs peuvent ainsi explorer de nouvelles voies orchestrales et révolutionner l'écriture instrumentale.

Ancienne académicienne elle-même et infatigable chercheuse, Ophélie Gaillard reprend le flambeau de la transmission et choisit comme terrain de jeu cette Europe de la fin du XVIIIe siècle en plein bouleversements, de Vienne à Paris en passant par Madrid. Écoute mutuelle dans un esprit de musique de chambre, partage artistique et musicologique, échanges artistiques à la croisée des disciplines seront les maîtres mots de ce travail immersif dans un laboratoire unique d'Ambronay.

Les jeunes musiciens sélectionnés travailleront donc, aux côtés d'une équipe pédagogique constituée par Ophélie Gaillard, sur :

1. L'analyse du contexte historique des œuvres au programme

Le musicologue Gilles Cantagrel proposera aux jeunes musiciens de découvrir en détail cette période fascinante de la fin du XVIIIe siècle, témoin de transformations politiques, sociales, philosophiques et artistiques importantes.

2. L'analyse musicale des œuvres et des sources

C'est le musicologue Kai Köpp qui abordera lors de deux conférences la portée musicologique des symphonies et concertos au programme de cette Académie.

3. Les spécificités de l'orchestre classique (organologie et son évolution) et les techniques d'interprétation du répertoire symphonique et concertant

Le violoniste Pablo Valetti secondera Ophélie Gaillard sur les problématiques d'articulation, en rapport avec l'étude de l'archèterie et de l'organologie classique.

4. L'harmonisation au sein des pupitres d'orchestre

Pablo Valetti préparera les pupitres de cordes et Javier Zafra ceux des vents. Tous deux travailleront à la fois les aspects techniques mais aussi musicaux à travers des recherches sur le phrasé, les couleurs, les dynamiques propres à cette période pré-classique et classique.

5. La présence scénique et la gestion du stress

Ophélie Gaillard et son équipe pédagogique travailleront, à la fois pendant les séances de travail et pendant la tournée d'application, sur les enjeux de la présence scénique du musicien et sur la gestion du stress induit par la présence de public.

6. Le travail sur la gestuelle et la posture du musicien

L'expression musicale soutenue implique une répétition intense de mouvements précis et particulièrement techniques. Cet usage itératif est la première cause d'apparition de T.M.S. chez le musicien, d'autant plus si le mouvement est inadapté ou mal exécuté. Cette formation a pour objectif de proposer aux artistes concernés des outils simples et concrets en cohérence avec la physiologie humaine pour recentrer l'efficacité de leur performance sur un usage pérenne et efficient du de leur corps.

7. L'éco-responsabilité du musicien classique en tournée

Une intervention aura lieu sous forme d'atelier en lien avec ARVIVA (Arts vivants, Arts durables) sur l'impact environnemental des tournées européennes et les modalités d'action individuelles et collectives à mettre en œuvre pour réduire la trace carbone des musiciens.

8. Sensibilisation et prévention aux violences sexistes et sexuelles

Atelier en cours de définition en lien avec la Facoltà di scienze politiche de l'Université de Pavie et Collegio Ghislieri.

9. Le rythme du musicien dans le cadre d'une tournée européenne

La tournée européenne d'application qui suit la période de formation proposera aux musiciens entre 6 et 10 dates de concerts rémunérés. Cette tournée est le lieu idéal de mise en application des formations prodiguées par l'équipe pédagogique. Pour la plupart des musiciens sélectionnés, c'est aussi la première véritable occasion de réaliser une tournée d'orchestre à grande échelle.

Moyens pédagogiques mis en œuvre

- Conférences
- Ateliers
- Session de travail en pupitres séparés
- Sessions de répétition en tutti
- Tournée d'application rémunérée
- Captation d'un concert
 - *Fixation sur un support du travail en vue d'une diffusion plus grand public. Travail avec un ingénieur du son pour potentiellement réenregistrer des passages à l'issue du concert.*

L'équipe pédagogique

Ophélie Gaillard / responsable pédagogique, direction artistique

Un esprit d'une curiosité insatiable, le goût du risque, un appétit immodéré pour tout le répertoire du violoncelle concertant sans frontières ni querelles de chapelle, un engagement citoyen et un amour inconditionnel de la nature, voici sans doute ce qui distingue très tôt cette brillante interprète franco-helvétique.

Élue « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique Classique 2003, elle se produit depuis en récital aussi bien en Asie qu'en Europe et est l'invitée des orchestres les plus prestigieux comme l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le Royal Philharmonic Orchestra, le Czech National Symphony Orchestra ou le New Japan Philharmonic. Elle est aussi l'interprète privilégiée de compositeurs actuels et développe une politique de commandes. Elle enregistre pour Aparté plusieurs intégrales récompensées par la presse internationale, ainsi que des albums thématiques qui ont conquis un très large public.

Passionnée de rencontres, elle partage régulièrement la scène avec Lambert Wilson, le danseur hip-hop Ibrahim Sissoko, les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet, les danseur.euse.s Étoile Hugo Marchand et Ludmila Pagliero ou bien encore le chanteur star de la bossa nova Toquinho.

En 2005 elle fonde le Pulcinella Orchestra qu'elle dirige du violoncelle et avec lequel elle explore les répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles sur instruments historiques. Pédagogue recherchée, elle est professeur à la Haute École de Musique de Genève depuis 2014.

Ophélie Gaillard joue un violoncelle de Francesco Goffriller 1737 généreusement prêté par le CIC et un violoncelle piccolo anonyme flamand.

Pablo Valetti / violoniste, assistant d'Ophélie Gaillard

Né à Buenos Aires, Pablo Valetti s'est formé à la Schola Cantorum de Bâle. Il se produit régulièrement comme soliste ou premier violon avec les principaux ensembles et orchestres baroques des scènes internationales - Les Arts Florissants, Le Concert des Nations, Concerto Köln, Hesperion XX, etc. Avant de fonder en 1999 l'ensemble Café Zimmermann. Au-delà de ses activités comme soliste, il est régulièrement invité à diriger l'Orquesta Barroca de Séville. Il se consacre également à l'enseignement au sein de l'Escola Superior de Musica de Catalunya de Barcelone et du Conservatoire de Nice.

Claude Maury / corniste, intervenant pour les vents

Né en 1956 en Belgique, Claude Maury fait ses études musicales au Conservatoire Royal de Musique de Mons où il obtient les plus hautes distinctions au cor moderne et en musique de chambre. Il rentre à l'orchestre de l'Opéra Royal de Wallonie en 1974, puis en 1976 devient membre de l'Orchestre de la Radio Télévision Belge. En 1985, il quitte l'Orchestre de la Radio Télévision Belge pour se consacrer presque exclusivement à la pratique des cors anciens. Il a enregistré de nombreux CD en soliste ou comme chambriste, principalement sur instruments anciens. Il est actuellement professeur de cor naturel au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Kai Köpp / professeur de musicologie et de pratique de l'interprétation

Professeur de musicologie et de pratique de l'interprétation à la Haute école des arts de Berne BUA, a étudié la musicologie, l'histoire de l'art et le droit (MA 1996, doctorat 2003) à Fribourg/Breisgau. Il est titulaire d'un diplôme d'habilitation de l'université Mozarteum de Salzbourg.

Gilles Cantagrel / musicologue

Musicologue français né en 1937. Il est l'un des plus grands spécialistes de Jean-Sebastien Bach. Producteur d'émissions sur France Musique, il a dirigé les programmes de la chaîne de 1984 à 1987. Ancien maître de conférences à La Sorbonne, Gilles Cantagrel intervient en tant que pédagogue dans plusieurs établissements - universités et conservatoires - en France. Responsable du premier Europa Bach Festival de la Neue Bachgesellschaft, il est aujourd'hui l'administrateur de diverses institutions, dont le Centre de Musique Baroque de Versailles. En 2001, Gilles Cantagrel est nommé membre du Haut comité des célébrations nationales par le ministre de la Culture. Il est chevalier de la Légion d'honneur, commandeur des Arts et Lettres, croix de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne et Médaille d'or du mérite culturel de la province de Vienne (Autriche).

Xavier Mallamaci / kinésithérapeute

Spécialiste de la physiologie du geste du musicien, kinésithérapeute de formation, Xavier Mallamaci accompagne les musiciens et les chanteurs, individuellement ou au sein d'orchestres, au service de leur performance technique et artistique et de leur santé physique.

ARVIVA (Arts Vivants, Arts durables)

ARVIVA a pour vocation d'interroger les pratiques quotidiennes des métiers du spectacle vivant afin d'identifier des alternatives durables pour réduire l'impact environnemental de ce secteur, en incluant tous les maillons de la chaîne, de la création, à la production et à la diffusion en passant par la communication.

Calendrier de travail

- 2-3-4 février 2022 : auditions européennes
- 22 juin au 6 juillet : formation & répétitions (convention de formation) à Pavie
- 5 juillet : pré-générale rémunérée
- 6 juillet : générale rémunérée
- 6 au 17 juillet : tournée d'application (8 concerts rémunérés en cours de définition)
- 8 octobre 2022 : reprise dans le cadre du 43e Festival d'Ambronay (répétitions et concert rémunérés dans le cadre d'un Tremplin Jeunes Talents)