

DOSSIER PÉDAGOGIQUE DESTINÉ AUX APPRENANTS

Formation interprofessionnelle

Récits singuliers / récits pluriels

La voix pour parler, chanter, (se)raconter

Table des matières

Table des matières	2
CONTEXTUALISATION DE LA FORMATION PROPOSÉE	3
LES BESOINS IDENTIFIÉS ET LES OBJECTIFS	3
L'OBJET DU PARCOURS	4
AUDIENCE MIXTE CIBLÉE	4
PROGRAMME, CALENDRIER & MÉTHODE DE FORMATION	4
Intervenants principaux	7
Pierre-Louis Rétat	7
Alain Goudard	8
CONDITIONS D'ACCES & INFOS PRATIQUES	8
Prérequis et effectif	8
Modalités pédagogiques & critères de sélection	9
Durée & lieux de formation	9
Modalités d'inscription & politique tarifaire	10
CONTACTS	10

CONTEXTUALISATION DE LA FORMATION PROPOSÉE

Dès 1993 avec la création de son Académie baroque européenne, le Centre culturel de rencontre a développé une activité de repérage, d'accompagnement et de professionnalisation des jeunes talents de la musique ancienne. Il se positionne comme un pont entre la fin des études supérieures et la carrière naissante à travers le programme Ambronay Jeunes Talents.

Parallèlement à cela, le CCR d'Ambronay développe dans le cadre de multi partenariats des formations autour des pratiques vocales comme moyen de transmission avec l'ambition de faire naître des projets d'action culturelle sur le territoire de proximité. C'est dans ce cadre que le parcours de formation interprofessionnelle « Récits singuliers / récits pluriels. La voix pour parler, chanter, (se) raconter » a été élaboré.

Cette formation est aussi le fruit de deux autres parcours précédents :

Chœur interacadémique / 2020-2022

Chœur interprofessionnel : la pratique vocale comme moyen de transmission / 2023-2024

Le parcours de formation interprofessionnelle présenté ci-après est coordonné par le CCR d'Ambronay avec le soutien de l'EAFIC et la DAAC de Lyon, de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et de partenaires sociaux pour répondre à des besoins identifiés sur le territoire de proximité.

LES BESOINS IDENTIFIÉS ET LES OBJECTIFS

Comme évoqué plus haut, ce parcours s'inscrit dans la continuité de la formation sur *La pratique vocale comme moyen de transmission (vers un chœur interprofessionnel)*.

Il répond aux besoins identifiés par l'ensemble des parties-prenantes pour :

- rompre l'isolement ou le cloisonnement : faciliter les rencontres intercatégorielles et interprofessionnelles dans le domaine des pratiques vocales afin d'impulser des projets de territoires.
- Fédérer une audience mixte autour de la pratique vocale, promouvoir le partage et la tolérance. Favoriser l'expérience de l'ouverture et le respect des cultures.
- Explorer le potentiel de sa voix : la voix chantée, la voix parlée, voix bruitée ou soufflée en s'appuyant sur une diversité de ressources (des textes poétiques, de la musique vocale plus ancienne mais aussi des chants qui puisent leur énergie dans l'improvisation, l'invention ou le répertoire contemporain).
- Travailler sur les récits et leur interprétation, les représentations des mythes par un travail sur l'improvisation et la création collective.
- Proposer un travail associant corps et voix pour aborder les typologies de la voix. L'expression et l'action, la performance et la création, le geste et l'intention cohabitent de manière inséparable : agir permet de s'exprimer, mais réciproquement toute expression est aussi une action.
- Délivrer aux participants une reconnaissance de leurs compétences et capacités avec une formation certifiée qualifiante.

L'OBJET DU PARCOURS

Ainsi et à travers ce parcours de formation, nous souhaitons accompagner et former les équipes pédagogiques et éducatives afin de perfectionner les pratiques interprofessionnelles autour des expressions vocales. Nous souhaitons renforcer la capacité de chacun à élaborer des projets qui, en s'appuyant sur les pratiques vocales, créent du lien social et encouragent l'ouverture et la connaissance.

Le parcours permettra de lier une approche de la création musicale et le travail sur la voix à la question des récits (récits individuels, récits collectifs), notamment mythologiques afin de développer/impulser/favoriser l'émergence de projets d'action culturelle.

La formation certifiée Qualiopi se déroulera en présentiel au CCR d'Ambronay et quelques rendez-vous optionnels (en dehors de la séance d'introduction le 22 janvier 2025) seront proposés en distanciel.

Si le parcours de formation présente une progression dans la démarche, il est entendu qu'il sera adapté au regard des potentialités des participants et à travers différentes pédagogies.

AUDIENCE MIXTE CIBLÉE

- Travailleurs sociaux et bénévoles
- Animateurs culturels
- Artistes concerné par les pratiques vocales
- Musiciens intervenants, chefs de chœur
- Professeurs des écoles et enseignants du 2nd degré de toutes les disciplines
- Personnel d'éducation
- Membres du personnel encadrant de l'Education Nationale (CPEM, chargé.es de missions, etc.)
- Professeurs de l'enseignement spécialisé (musique, danse, théâtre)

PROGRAMME, CALENDRIER & MÉTHODE DE FORMATION

Les apprenants seront réunis dans des ateliers relevant d'un programme commun sur un volume horaire de 28h30.

Ils travailleront en tutti et en petits groupes dans le cadre de modules de transférabilité (mise en situation, réalisation de séance de transmission et remédiation).

Enfin des modules optionnels définis par les responsables pédagogiques sont proposés afin de répondre aux besoins de chaque apprenant.

Nous utiliserons la plateforme Magistère pour animer la communauté des apprenants, déposer les supports pédagogiques et autres ressources.

- **Module n° 1**

Introduction générale, modalités et présentation des supports pédagogiques

Contenu :

- présentation de la formation, la démarche et le calendrier + les modalités
- présentation des formateurs
- présentation de la plateforme Magistère avec les supports pédagogiques à explorer pour la session du le 24 février (module 2)
- écoute d'extraits qui seront travaillés : Orfeo, le contexte et les spécificités
- Consignes de production pour le 24 février : venir avec un récit singulier ou un mythe inspirant
- Questions diverses

Modalités

- Durée : 1h
- Visioconférence - distanciel synchrone
- Date : 22 janvier 2025

- **Module n° 2**

Les voix : chantées, parlées, bruitées, soufflées - les jeux vocaux

L'échauffement

Contenu :

- La création à partir des sons, de la musique, des textes et des rencontres : le dialogue interculturel entre des participants issus d'univers différents, échange collectif qui détermine le chemin à emprunter.
- Conditions psychosociales et enjeux : la confiance en soi, essayer, valoriser pour former, se rendre accessible, concevoir l'espace d'accueil.

Modalités

- Durée : 7h
- En présentiel au CCR d'Ambronay
- Date : 24 février 2025

- **Module n° 3**

Improvisation et découverte de l'opéra

Contenu de la matinée autour de l'improvisation :

- L'improvisation dans des registres et répertoires différents
- S'approprier et découvrir un répertoire, monter un répertoire voire un patrimoine à transmettre.
- Assemblage des matériaux / jeux physiques et corporels

Contenu de l'après-midi autour de l'opéra en lien avec la formation PREAC « L'opéra pas à pas »

- Echauffement et travail vocal en petits groupes avec l'objectif d'apprendre les bases musicales de la partition en italien
- La technique vocale (la respiration, la projection, l'ancrage)

- Les spécificités de la musique baroque, la partition comme un simple point de départ qu'il faut rendre vivante grâce à la prosodie, les différents accents toniques, les décalages rythmiques...

Modalités

- Durée : 7h
- En présentiel au CCR d'Ambronay
- Date : 25 février 2025

- **Module n° 4**

L'improvisation et la création collective à partir de quelques récits et en petits groupes

Contenu :

- La création à partir des sons et de l'exploitation et exploration des émotions et des affects.
- Les récits pour accueillir, recevoir, hospitalité conditionnelle / inconditionnelle.
- Comment improviser avec les autres en respectant l'espace, la liberté, le désir de création, le rythme, le style, l'harmonie, la tonalité, le volume sonore, tout en ayant le même espace de liberté ?
- Visite du CCR d'Ambronay (partie médiévale et jardins)
- Travail sur les récits qui peuvent émaner du lieu

Modalités

- Durée : 6h30
- En présentiel au CCR d'Ambronay
- Date : 29 mars 2025

- **Module n° 5**

Mise en situation de pratique vocale

Contenu :

- Séance de transmission par une mise en situation de pratique vocale à partir d'un lieu patrimonial, à travers un récit singulier ou un mythe inspirant et en réinvestissant le travail mené dans les modules de formation précédents.
- Mise en voix et en récit d'une déambulation avec une médiatrice du patrimoine au sein du CCR devant un public

Modalités

- Durée : 7h
- En présentiel au CCR d'Ambronay
- Date : 9 avril 2025

- **Module n° 6 - OPTIONNEL**

Concevoir un projet d'action culturelle

Contenu :

- Présentation de ressources pour l'aide à la conception de projets et rencontre avec des professionnels en fonction des besoins exprimés par les stagiaires.
- Echanges autour de la conception d'un projet en EAC.

Modalités

- Durée : 1h30
- Visioconférence - distanciel synchrone
- Date : avril 2025 (date à définir)

- **Module n° 7 - OPTIONNEL**
Concevoir un projet d'action culturelle

Contenu :

- Présentation de ressources pour l'aide à la conception de projets et rencontre avec des professionnels en fonction des besoins exprimés par les stagiaires.
- Echanges autour de la conception d'un projet en EAC.

Modalités

- Durée : 1h30
- Visioconférence - distanciel synchrone
- Date : avril 2025 (date à définir)

Intervenants principaux

La direction artistique et pédagogique de ce projet est confiée à deux artistes avec lesquels le CCR d'Ambronnay travaille régulièrement : Alain Goudard et Pierre-Louis Rétat.

Deux personnes qui, par leur approche humaniste mêlée à l'art de la pédagogie, ont dessiné à travers leurs parcours professionnels respectifs et dans des registres différents, des chemins singuliers permettant d'accompagner des personnes d'horizons divers vers des projets artistiques de haute qualité et inspirants.

Pierre-Louis Rétat

Après un Master d'Interprétation « Maestro al Cembalo » dans la classe de Leonardo Garcia Alarcón, ainsi qu'un Master de Pédagogie en clavecin dans la classe de Kenneth Weiss à la Haute École de Musique (HEM) de Genève, Pierre-Louis Rétat s'implante durablement dans le canton genevois. Il y enseigne actuellement l'art de la musique d'ensemble et le clavecin au sein du Conservatoire Populaire de Musique (CPMDT) et est intervenant artistique régulier dans les diverses HES-SO de Suisse Romande.

Son envie de transmettre l'émotion musicale tant son exécution que par son enseignement est une conséquence heureuse de ses différentes expériences passées : de 2007 à 2014, il est organiste titulaire des orgues d'Anières-Vésenaz (canton de Genève); en 2011, il est invité au

Mexique pour diriger un projet pédagogique pluridisciplinaire (musique, théâtre et multimédia), en coproduction avec Theater Transparant (Belgique) et l'École Supérieure de Musique de Mexico DF ; en 2013, il est l'assistant musical de Leonardo Garcia-Alarcón lors de l'Académie Européenne d'Ambronay sur l'Orfeo de Monteverdi.

Parallèlement à ses activités pédagogiques et artistiques, Pierre-Louis fonde en 2010, avec Capucine Keller, l'ensemble Chiome d'Oro, spécialisé dans la musique ancienne, qui propose une mosaïque d'activités artistiques. Avec cet ensemble, Pierre-Louis dirige de nombreux concerts, que ce soit sur invitation de festivals européens (Festival d'Ambronay (France), La Folia (Suisse), Les Haudères (Suisse), Les Orgues d'Hermance (Suisse), Musique-en-Vercors (France), Festival Stradella (Italie), Ferrol (Espagne), etc.), dans la saison de concerts au chapeau « le Lab'Oratoire baroque de Chiome d'Oro » à Genève, lors des différents spectacles originaux qu'ils créent, pour les deux disques de l'ensemble, ou encore dans le cadre de stages-choral ouverts à toutes et tous. Avec Chiome d'Oro, Pierre-Louis cherche avant tout à amener la Musique et la Culture en général au plus proche du public.

Alain Goudard

Fondateur et directeur artistique de Résonance Contemporaine, il nourrit un vif intérêt pour le langage musical d'aujourd'hui dans toute sa diversité.

Depuis 1987, à la tête des deux formations professionnelles et permanentes que sont Les Six Voix Solistes et les Percussions de Treffort, Alain Goudard s'investit très fortement pour que la création musicale d'aujourd'hui soit une pratique vivante, en ouvrant l'accès de celle-ci à différents publics : amateurs enfants et adultes, personnes en situation de handicap, personnes incarcérées, leur permettant de nouer des liens forts avec des compositeurs et des musiciens professionnels.

L'originalité, la rigueur, l'ouverture, l'enthousiasme avec lesquels Alain Goudard conduit son parcours musical lui ont permis de nouer des liens forts, de recevoir la confiance et la complicité de nombreux artistes, compositeurs français et étrangers qui, aujourd'hui, font que son action trouve une place pertinente et reconnue dans le paysage musical d'aujourd'hui.

CONDITIONS D'ACCES & INFOS PRATIQUES

Prérequis et effectif

La formation est accessible aux personnes désireuses, à travers leurs pratiques professionnelles, de favoriser une meilleure appréhension des potentiels de la voix, comme moyen d'épanouissement et de développement de ses capacités mais aussi de transmission et d'animation de groupe. La pratique vocale est donc au centre de cette formation mais il

sera également question d'apprécier des aspects méthodologiques en lien avec l'élaboration de projets d'action culturelle.

Les prérequis sont essentiellement concentrés sur la motivation et l'assiduité des participants. Chaque professionnel désireux de suivre cette formation devra :

- Renseigner une fiche d'inscription,
- Joindre une lettre de motivation précisant ses besoins et les compétences qu'il souhaite acquérir
- Compléter une grille d'évaluation qui permettra de valider la cohérence de votre projet à la formation proposée.

Les participants doivent être équipés d'un ordinateur leur permettant de suivre les éventuels modules en distanciel et d'accéder à la plateforme Magistère.

Après la validation de l'inscription, une convention sera établie avec l'employeur pour confirmer que l'apprenant est dégagé de ses missions habituelles pour suivre la formation.

Effectif minimum :

nous ouvrirons cette formation sous réserve des inscriptions d'au moins douze personnes venues de l'éducation nationale et autant des autres catégories professionnelles, notamment issues du secteur social.

Un effectif maximum de 30 pers.

Modalités pédagogiques & critères de sélection

Tous les ateliers de pratiques sont envisagés en présentiel.

Les apprenants seront sélectionnés au regard de l'équilibre entre les besoins exprimés de l'apprenant et le contenu de la formation proposée.

Les formations du CCR d'Ambronay sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Différents aménagements peuvent être envisagés, que ce soit en termes de rythme de travail, d'accompagnement personnalisé, de matériel fourni, de lieu de cours ou tout autre besoin.

Afin d'échanger sur leurs besoins, les stagiaires sont priés de nous contacter au moment de l'inscription.

Les lieux d'accueil et espaces de formations sont accessibles ou peuvent être aménagés aux personnes à mobilité réduite et/ou déficientes visuelles.

Les salles de travail sont situées au rez-de-chaussée.

Le CCR d'Ambronay s'engage à délivrer aux participants une reconnaissance de leurs compétences et capacités avec une formation certifiée Qualiopi sous réserve de leur assiduité.

Les participants seront observés tout au long de la formation par les directeurs pédagogiques et évalués lors du module 5 de mise en pratique par ces mêmes formateurs.

Durée & lieux de formation

La formation s'étend sur 4 mois : de janvier à avril 2025
Le volume horaire total est de 28h30 + 3h (en option)

Les webinaires seront proposés à partir de la plateforme Magistère.
Les lieux de formation identifiés sont conformes aux besoins pédagogiques (matériel, espace, sécurité) et se dérouleront au CCR d'Ambronay – place de l'Abbaye – 01500 Ambronay

La formation débute le **22 janvier 2025** et se terminera lors d'une déambulation/restitution en public le **9 avril 2025**.

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent en [cliquant sur ce lien](#) et seront closes le **5 janvier 2025**.

Dans le cas d'un nombre de candidatures insuffisant, nous nous laissons la possibilité d'une seconde campagne de communication afin de statuer sur le maintien ou non de la formation au plus tard le 13 janvier 2025.

Les apprenants recevront alors la validation de leur candidature ou les motifs d'un refus.
Les candidatures seront essentiellement étudiées au regard de la lettre de motivation qui doit mettre en exergue la cohérence de cette formation dans le parcours professionnel individualisé du candidat.

Modalités d'inscription, modalités dévaluation & politique tarifaire

Durant toute la période de formation :

- Aucun frais pédagogique ne sera facturé.
- Les frais de restauration sur toute la période de formation sont pris en charge par les apprenants (panier tiré du sac).
- Les frais de voyage du domicile et/ou lieu de travail aux lieux de formation sont pris en charge par les employeurs dans le cadre des ordres de missions ou autres modalités établies entre le salarié et son entreprise.
- L'apprenant est engagé par le biais d'une convention de formation : pour le personnel de l'Education nationale un ordre de mission sera nécessaire, pour les salariés du secteur privé l'accord de l'employeur sera nécessaire.

CONTACTS

Contact CCR d'Ambronay :

Alice DE VILLEBLANCHE

Attachée d'action culturelle et de médiation

33(0)4 74 38 74 02 - 33(0)6 45 84 08 93

alice.de-villeblanche@ambronay.org

Marina ROCHE LECCA

Directrice Pôle Territoire & Participation

33(0)4 74 38 74 03 – 33(0)6 33 94 44 84

marina.roche-lecca@ambronay.org

Contact Education nationale

Céline de Buttet

Coordinatrice du PREAC Opéra et Expressions vocales

+33 (0)4 72 00 47 33 / 06 60 92 57 51

CDeButtet@opera-lyon.com