

STAGES PRO INDIVIDUALISÉS

Avec Christine BERTOCCHI

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Développer des outils pour améliorer sa pratique vocale en appliquant le travail technique sur des morceaux ou textes du répertoire du ou de la stagiaire ou sur la prise de parole en public.

CONTENU

À définir avec la personne selon ses besoins :

- Explorer, avec des exercices très précis, les mouvements mis en jeu dans l'émission vocale
- Améliorer son organisation corporelle au service de la technique vocale et de l'expressivité
- Développer la souplesse respiratoire
- Pratiquer des exercices pour affiner l'articulation, l'amplification et la diction
- Relier l'expérience sensorielle avec la connaissance théorique du fonctionnement de l'appareil vocal
- Développer des usages vocaux qui permettent d'étendre la palette vocale, en voix chantée comme en voix parlée
- Faire des transferts d'apprentissage en appliquant le travail technique à des prises de parole publique ou sur des morceaux du répertoire du ou de la stagiaire
- Pratiquer l'improvisation comme outil d'invention et de développement de la voix
- Jouer avec les différents placements de voix et leurs « déplacements »
- Explorer des coordinations rythmiques impliquant le corps et la voix
- Relier l'engagement gestuel et les intentions vocales

© D'un instant à l'autre

À PROPOS DE LA FORMATRICE : CHRISITNE BERTOCCHI

D'abord interprète dans des spectacles de chansons, elle se forme en art dramatique, en chant classique et en danse au CRR de Grenoble et lors de stages professionnels, avec Mark Tompkins, Barre Philipps, Trisha Brown, Simone Forti, Meredith Monk, entre autres.

Elle s'oriente vers des créations pluridisciplinaires (théâtre, danse, chant) et collabore avec des chorégraphes et des metteurs en scène, dont Bruno Meyssat de 1993 à 1999. Elle devient praticienne Feldenkrais certifiée en 2000, continue à se former en chant contemporain notamment au Centre Acanthe (2002), et en anatomie et physiologie de la voix, auprès du phoniatre Guy Cornut et de Blandine Calais-Germain. Cofondatrice de l'association Mercoledì and Co de 1996 à 2001, elle y développe un travail singulier, des formes de lectures concerts, des lectures d'auteurs contemporains, des performances d'improvisation musicale. Depuis 2005, elle partage son temps entre la Bourgogne, où elle a créé la compagnie D'un instant à l'autre, et Paris, où elle continue à collaborer avec des musicien·ne·s-improvisateur·rice·s, des compositeur·rice·s, et des auteur·rice·s. Les spectacles qu'elle crée explorent les relations entre le texte et la musique, l'écriture et l'improvisation, le corps et la voix, et questionnent les modes d'écoute des spectateurs : Voie Ouverte 2007, En aparté 2010, Imaginary Soundscapes 2011, Multivox 2012, Engrenages 2015, Bon voyage 2018.

Depuis 2014, elle chante D.U.O. avec Guillaume Orti, un projet évolutif qui aime faire sonner des lieux insolites. Elle continue sa longue collaboration avec le contrebassiste Eric Chalan avec le répertoire écrit pour A mesure (texte Ghislain Mugneret-compositions Guillaume Orti) et lors de performances d'improvisation. Elle a chanté dans les ensembles de Pascal Charrier, de Jean-Pierre Jullian, et pour différents projets ponctuels. En co-direction avec Didier Petit et Guillaume Orti, elle mène plusieurs créations collectives au sein de la compagnie D'un instant à l'autre, notamment A la croisée des voies et Chemins sonnants. En 2025, elle crée Imbrications, un solo.

Elle enseigne la technique vocale, l'improvisation vocale, les jeux vocaux, les liens avec le travail corporel et scénique, dans des formations professionnelles pour musicien·ne·s, chanteur·euse·s, danseur·euse·s ou acteur·rice·s (CFMI IDF et Université Paris-Saclay, ESM-Dijon, CNFPT, stages Afdas, ARIAM, Opéra de Dijon, différents CRR, Ecole du Théâtre National de Bretagne, Ménagerie de verre et Harmoniques à Paris), un peu partout en France et au-delà.

STAGES PRO INDIVIDUALISÉS

Avec Valérie PHILIPPIN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Définir et développer les outils fondamentaux pour un enseignement vocal ouvert sur une pluralité de répertoires et de pratiques vocales individuelles et collectives, comprenant des aspects techniques, pédagogiques et artistiques.

CONTENU

À définir avec la personne selon ses besoins :

- Aborder la technique fondamentale pour tout type de répertoire, voix parlée et chantée
- Associer le corps et la voix dans l'interprétation du répertoire, la création, la prestation en scène
- Pédagogie d'un enseignement vocal individuel et collectif tissant répertoire(s), improvisation et création
- Développer ou découvrir l'improvisation et la création pour la pratique et/ou la transmission
- Chanter et transmettre le répertoire vocal contemporain, les spécificités de la voix au théâtre, la poésie sonore
- Composer avec et pour la voix
- Pour les enseignant·e·s, mettre en place un suivi éventuel sur le terrain
- Faire un point sur la situation de carrière

À PROPOS DE LA FORMATRICE : VALÉRIE PHILIPPIN

Soprano lyrique engagée dans la création contemporaine, autrice, compositrice, improvisatrice et pédagogue, partenaire de grands ensembles français et étrangers, de l'Ircam, de l'ensemble Intercontemporain, Valérie Philippin a créé de nombreuses pièces de concert, théâtre musical et performance. Elle a reçu en 2010 le Grand prix de l'Académie Charles Cros pour son CD/DVD À portée de voix sur la musique de Georges Aperghis.

Elle a dirigé les compagnies Singulière Cie (Paris) et Territoires de la Voix (Bordeaux) dédiées à la musique contemporaine, l'ensemble instrumental Kiosk et le trio lyrique DéCLIC.

Elle a publié aux éditions Symétrie un recueil de partitions ouvertes intitulé Kit-Musique (2023), ainsi que La voix soliste contemporaine – repères, technique et répertoire de musique de chambre (2017), Le corps chantant – anatomie et technique vocale (2018), et le poster pédagogique Compositrices et compositeurs dans l'histoire de la Musique de tradition écrite occidentale, qui met en valeur la place des femmes dans l'histoire de la musique (2022).

Très engagée dans la transmission auprès des chanteurs, instrumentistes, danseurs et comédiens, elle a donné pendant plusieurs années des formations professionnelles organisées par Singulière Compagnie pour l'AFDAS, L'ARIAM Ile-de-France, le CNFPT, la DASCO (professeurs de la ville de Paris), et a donné des ateliers et master classes en France et à l'étranger notamment pour le Réseau Européen des Académies d'Opéra, l'Académie du festival Manifeste de l'IRCAM, les Pôles d'Enseignement Supérieur de Musique de Bourgogne, d'Aquitaine et de Seine-Saint-Denis, l'école Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette, l'EBABX-école des Beaux-Arts de Bordeaux. Elle enseigne actuellement aux écoles du TNB - Théâtre Nationale de Bretagne à Rennes et du TNBA - Théâtre Bordeaux Aquitaine à Bordeaux.

STAGES PRO INDIVIDUALISÉS

Avec Claudia SOLAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- **Renforcer sa technique** vocale et respiratoire
- **Pouvoir interpréter tout contenu vocal** (compositions personnelles, répertoire jazz et musiques actuelles au sens large)
- **Développer sa créativité** au moyen d'un langage personnel et unique
- **Improviser librement** sur tout support connu ou non (sonore, textuel, visuel)
- **Composer** à partir de processus improvisés

CONTENU

À définir avec la personne selon ses besoins :

- **Exercices vocaux et respiratoires**, routines corporelles spécifiques à la voix
- **Travail sur le timbre**, les textures, les techniques vocales étendues (EVT) et développement de la voix-instrument
- **Identification de ses mécanismes et réflexes** vocaux, ses forces, et ses fragilités : apprendre à se connaître
- **Comment habiter un texte**, écrit ou improvisé, parlé ou chanté
- **Exploration de différentes techniques et stratégies d'improvisation** (répétition, alternance, durée, rythme et tempo, rapport au risque, mélodie, espace, intention et interaction, mémoire, dynamique, couleurs et textures vocales, son et geste...)
- **Accompagnement (coaching) sur projet, un répertoire en cours de création** : sélection et écriture de textes, préparation à la composition d'un solo vocal d'environ 20 minutes.
- **Recherche en vue de la réalisation de « capsules sonores »** de 3 à 12 minutes : mise en lumière de différents aspects de la voix et exploration de processus d'improvisation vocaux et poétiques.

À PROPOS DE LA FORMATRICE : CLAUDIA SOLAL

Chanteuse et poétesse aventureuse, autrice, compositrice, improvisatrice, Claudia Solal est née dans une famille d'artistes. Fille de la peintre Anna Solal et du pianiste et compositeur Martial Solal, petite-fille de la peintre écossaise Una Maclean et du peintre russe Grégoire Michonze, elle sillonne les scènes jazz et musiques improvisées depuis plus de 30 ans (France, Europe, USA, Chine, Mexique). Ses origines multiples, ses collaborations singulières, la diversité de ses expériences artistiques ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration d'un langage vocal unique, à la croisée du jazz et des musiques de création, entre matériau écrit et chansons improvisées, des chansons off shore, comme elle se plaît à les appeler. Elle met en musique Dickinson, Wilde, Shakespeare, Joyce, écrit ses propres textes ; en 2022 paraît son premier recueil de poèmes, *Printemps Interdit*.

Après ses premiers disques très remarqués, *Butter in my Brain* (2017), en duo avec Benjamin Moussay avec qui elle tourne depuis plus de 20 ans, est qualifié de chef d'œuvre dans *Le Monde*, puis nommé aux Victoires du Jazz, catégorie Album Inclassable ! En 2018, *Musiques d'ailleurs*, avec Didier Petit et Philippe Foch, reçoit le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. *Hopetown*, (CHOC Jazzmagazine 2020 / 4F Télérama) marque la suite de sa collaboration avec Benoît Delbecq débutée à Chicago en 2015. *Punk Moon*, dernier opus avec Benjamin Moussay (2025, 4F Télérama) rencontre un accueil unanime. Elle se produit actuellement en trio avec Didier Petit et Philippe Foch (*Les Ferrailleurs du ciel*), Françoise Toullec (*La Banquise*), Christophe Rocher (*Nautilus*), Jean-Charles Richard et Marc Copland, Hasse Poulsen et Simon Drappier (*Cérémonie de thé*), Christelle Séry et Céline Rivoal (*Shukayaku*), Floy Krouchi (*Jardin Noir*).

Elle enseigne le jazz, l'improvisation et l'écriture de textes depuis 1998 (stages, master classes) notamment au CRR de Strasbourg depuis 2005.

STAGES PRO INDIVIDUALISÉS

Avec Didier PETIT

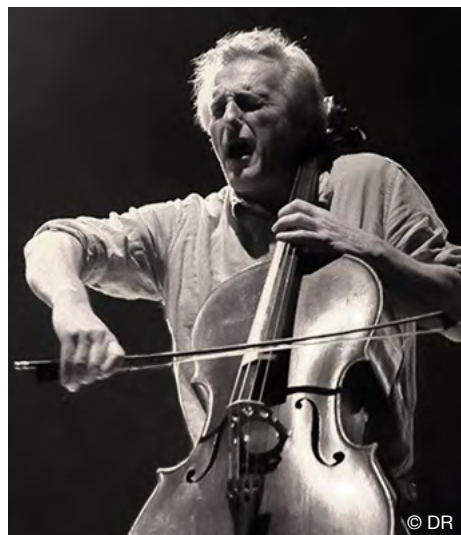
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Bien qu'il paraisse évident que, dans une pratique quotidienne, l'incarnation de la musique passe par le corps, il est pour autant nécessaire de la pratiquer. Comprendre que l'acte est l'essence même de la musicalité ; appréhender la relation à l'autre en étant à la fois dans une écoute relative et force constante de propositions, passe aussi par le corps. Pouvoir chanter ce que l'on joue, jouer ce que l'on chante, jouer autre chose que ce que l'on chante et chanter autre chose que ce qu'on joue. Nous en avons tous•tes la capacité, et parfois ou souvent nous le faisons dans notre intérieur sans laisser sortir la voix. Chanter en jouant, c'est incarner ce que l'on fait et avoir accès immédiatement à sa propre musicalité pour la développer.

CONTENU

À définir avec la personne selon ses besoins :

- S'exercer à prendre des décisions en temps réel pour être à l'aise dans l'improvisation et la création
- Pratiquer l'incarnation de la musique par le corps
- Développer et définir la relation à l'autre par l'écoute, les gestes
- Maîtriser la relation entre voix et instrument pour pouvoir en jouer librement
- Se situer par rapport à l'espace, l'instrument et l'environnement que ce soit en jouant seul ou avec les autres
- Incarner ce que l'on fait en chantant et en jouant
- Travailler le rapport au temps comme fondement de la musique
- Se situer par rapport aux autres avec son identité musicale
- Comprendre les espaces de jeu : scène, extérieur, salle, mouvement, position fixe
- Investir un espace avec le son de l'instrument et le corps

À PROPOS DE LA FORMATEUR : DIDIER PETIT

Violoncelliste de l'apesanteur, c'est en 2009 qu'il débute sa collaboration avec l'agence spatiale Française (CNES) et en 2015 qu'il vole dans l'avion zéro gravité avec un cosmocelle pour étudier l'impact de l'apesanteur sur la pratique de son instrument. Parallèlement, il improvise dans les arbres, joue avec les abeilles d'Olivier Darné, ou bien joue avec de nombreux•ses musiciennes et musiciens.

Auparavant il a débuté le violoncelle en 1969, l'année où Neil Armstrong pose le premier pas sur la lune. Quatorze ans plus tard, il se tourne rapidement vers les musiques de son temps. Il entre dans le grand orchestre du « Celestial Communication Orchestra » d'Alan Silva, devient enseignant puis administrateur de l'IACP, co-crée le Festival « La décade des musiques improvisées », lance la collection des disques In situ puis enregistre durant 20 ans, 9 faces pour violoncelle seul : « Déviation » à Luz St Sauveur, « Don't Explain » à Minneapolis et « d'Accord » à Beijing. Il invente le Festival des Wormholes au théâtre de l'Echangeur avec Etienne Bultingaire puis entame une longue et joyeuse collaboration avec Gérard Azoulay de l'observatoire de l'Espace du CNES (le Festival Sidération et six spectacles de l'ensemble des Voyageurs de l'Espace).

Jouant régulièrement partout avec ses nombreuses formations, il compte aussi 16 albums sous son nom. Depuis longtemps il joue avec la poésie de Michel Gillot et les poèmes de Sonia Masson, vit la peinture de Xavier Deshoulière et côtoie les humeurs plastiques et littéraires de Jean-Yves Cousseau sans oublier le son des arbres de Giuseppe Penone.

STAGES PRO INDIVIDUALISÉS

Avec Guillaume ORTI

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Développer sa conscience et son ancrage rythmique
- Développer sa conscience et son sens mélodique
- Développer sa conscience et son goût harmonique
- Apprivoiser des éléments compositionnels en vue de l'improvisation
- Développer sa liberté dans l'improvisation
- Affiner sa qualité d'écoute de soi et de sa projection musicale

CONTENU

- **Improviser librement...** afin de déployer son imaginaire musical en dehors de tout contexte compositionnel
- **Pratique** d'apprentissage et d'improvisation **rythmique sans son instrument** (chants, marches, clappings, métriques, découpages intérieurs du temps, poly-rythmies, indépendance, etc...)
- **Pratique** d'apprentissage et d'improvisation rythmique **avec son instrument** (sensation de la pulsation, découpages rythmiques, métriques, choix de positionnement rythmique, mise en place, battue éventuelle du pied, etc)
- **Pratique** d'apprentissage **des intervalles** mélodiques en chantant et/ou à l'instrument, dans des contextes tonals et/ou modaux autant que dans des contextes atonaux, et passage à l'improvisation instrumentale et/ou vocale (propriétés des intervalles, ambitus, proportions, chemins mélodiques, points de visées, etc.)
- **Pratique** d'apprentissage **harmonique** en chantant et/ou à l'instrument, dans des contextes tonals et/ou modaux autant que dans des contextes atonaux (spectre harmonique, conduites de voix, chiffres, fonctions, pratique intuitive, etc)
- **Identifier ses besoins d'amélioration** (invention de modules de pratique personnalisés en fonction de ses envies, de ses lacunes, et de ses projets personnels de développement musical)
- **Analyse des compositions abordées** afin d'en identifier les éléments de langage musicaux (esprit, structures formelles, contenu rythmique, contenu mélodique, contenu harmonique, spécificités de timbre, références historiques, etc.)
- **Pratique de chaque élément de langage musical identifiés** séparément afin de les intégrer à son jeu instrumental et/ou vocal
- **Improvisation rythmico-mélodico-harmonico-timbrale**
- **Invention et réalisation de séquences formelles** sur lesquelles improviser
- **Improviser librement...** en intégrant ou pas les éléments pratiqués

À PROPOS DE LA FORMATEUR : GUILLAUME ORTI

Actif depuis le début des années 90, il développe autant l'improvisation que l'écriture et les relations entre musique, danse et texte.

Il est actuellement membre de D.U.O. (avec Christine Bertocchi), MegaOctet (dir. Andy Emler), Kartet (avec Benoît Delbecq, Hubert Dupont et Samuel Ber), Duo Orti/Payen (avec Stéphane Payen), Lefebvre <> Orti et FMR Orchestre (dir. Jérôme Lefebvre), La Grande Volière (dir. Lionel Garcin).

Co-fondateur de collectifs axés sur la créativité collective (Hask 1993-2005 et Mercredi & Co 1996-2001), il a notamment participé aux groupes Määk 5tet et MikMääk (dir. Laurent Blondiau), Reverse (avec Olivier Sens), Caroline 5tet (dir. Sarah Murcia), The Progressive Patriots (dir. Hasse Poulsen), Sylvain Cathala 7tet (dir. Sylvain Cathala), Blue Yonder (dir. Emmanuel Scarpa), Pentadox (dir. Samuel Ber), Thôt (dir. Stéphane Payen), Aka Moon... Il a participé à plusieurs projets transculturels de la Fondation Royaumont. En 2012 et 2013, il dirige le European Saxophone Ensemble (12 saxophonistes de 12 pays différents de l'UE). En 2019, il crée son propre projet intitulé ...ence.

Au sein de D'un instant à l'autre, qu'il co-dirige avec Christine Bertocchi (fondatrice) et Didier Petit, il participe et co-conçoit les projets suivants : À la croisée des voies, Chemins Sonnants, Twinning, Par cheminement.

Impliqué dans la pédagogie, il organise des stages de formation professionnelle avec la Cie D'un instant à l'autre (depuis 2007) et enseigne à l'EMDAM de Semur-en-Auxois (depuis 2017), à l'ESM - Pôle Supérieur de Bourgogne-Franche-Comté (depuis 2015), au CFMI Île de France - Université Paris-Saclay (depuis 2022) et au CRR 93 Aubervilliers-La Courneuve (depuis 2024).

