

STAGE PRO

RHYTHM AND MELODY IN HARMONY

Par B.C. MANJUNATH ET GUILLAUME ORTI

Du 18 au 22 juillet 2024 - Durée : 30 heures — 5 jours

HORAIRES

jeudi : 14h30-18h30

vendredi, samedi : 9h30-12h30, 14h-18h

dimanche : 9h30-12h30, 14h-16h

lundi : 9h30-12h30, 14h-17h et restitution publique de 18h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Fort de leurs expériences d'enseignement, de transmission, de performeurs et pour répondre aux besoins de nombreuses et nombreux musiciennes et musiciens pour qui la pratique instrumentale et/ou vocale est intrinsèquement liée à la créativité, B.C. MANJUNATH et Guillaume ORTI proposent pour la première fois un temps de stage en commun. L'idée est de solliciter chez chacun·e des participant·e·s l'émergence de vocabulaires musicaux qui fassent la jonction entre rythme et mélodie en général, et l'application de conceptions mélodiques aux principes du Konnakkol en particulier dans la perspective d'une mise en jeu dans l'improvisation et/ou leur utilisation dans la composition. L'apprentissage du Konnakkol ouvre grandes les portes d'une compréhension mentale autant que d'une intégration physique de toute action rythmique. Cette discipline traditionnelle originaire de la moitié sud de l'Inde peut s'adapter à toutes les pratiques rythmiques en usage et s'accorde, de par sa 'complétude' et sa flexibilité, avec les esprits les plus inventifs.

- Acquérir de nouvelles compétences rythmiques par la pratique et la connaissance du Konnakkol et les intégrer à sa pratique instrumentale et/ou vocale
- Réviser, ou s'initier aux vocables de base du Konnakkol
- Pratiquer divers Tala (cycles rythmiques)
- Apprendre des Korvai/Muktaya
- Expérimenter les diverses dimensions de Jaathis (ou remplissage rythmique de la pulsation) : tishra, chatu rashra, khanda, mishra, sankeerna
- Inventer des Korvai/Muktaya
- Concevoir et développer ses propres conceptions mélodiques dans le but les intégrer à sa pratique d'improvisation et/ou de composition
- Formuler ses idées (à l'oral et/ou à l'écrit) pour les partager au groupe
- Confronter ses idées à la pratique collective par des situations d'improvisations et/ou la réalisation de compositions
- Échanger sur l'usage du Konnakkol à sa propre pratique de musicien·ne et/ou enseignant·e

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION

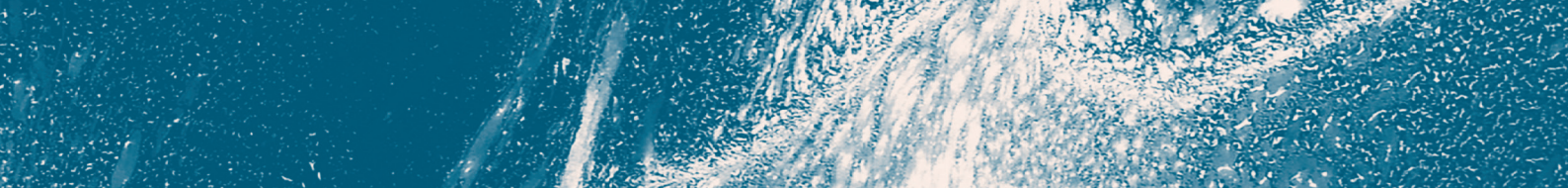
Limité à 12 places. Les candidatures sont traitées par ordre d'arrivée après réception de votre CV et lettre de motivation et dans la limite des places disponibles. Une validation par l'équipe pédagogique vous permettra de procéder à votre inscription.

LANGUE

Formation dispensée en anglais (B.C. Manjunath) et français (Guillaume Orti)

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Pour toute question relative à l'accueil de personnes en situation de handicap, merci de contacter Guillaume ORTI en appelant au 06 09 60 44 58 ou en écrivant à l'adresse suivante : contact@uninstantalautre.com

TARIFS

Cette formation peut être prise en charge par votre OPCO (AFDAS, UNIFORMATION, FONGECIF...) ou votre employeur (Ville, Conservatoire...), dans le cadre de vos droits à la formation continue. Quelques places sont disponibles en financement individuel donnant lieu à une réduction tarifaire. N'hésitez pas à nous contacter afin que nous établissions un devis adapté.

Contact :

Pablo VIETTE,
accueil@uninstantalautre.com - 06 25 11 20 29

LIEU DU STAGE

Studio de la compagnie D'un instant à l'autre (2 rue des souillas, 21500 Quincerot) en Côte d'Or à 10mn de la gare de Montbard (TER et TGV).

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

PRÉREQUIS

Être un·e musicien·ne professionnel·le ou en voie de professionnalisation, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant (concerts, spectacle, performances), de l'enseignement (classes d'instruments, classes d'ensemble, masterclass, formation musicale) ou de la composition. Les candidat·e·s doivent avoir un niveau avancé de pratique rythmique et d'un minimum de notion du Konnakkol, et être orienté vers de la musique de création (composition, improvisation, pédagogies alternatives).

MÉTHODES MOBILISÉES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Méthodes mobilisées

Centré sur des séances de pratique collective, des temps de travail individuel seront aménagés en fonction du groupe et de l'évolution personnelle de chacun·e. En fonction du groupe, B.C. Manjunath et Guillaume Orti feront évoluer la complexité, pour permettre aux participants d'approfondir leur apprentissage. Ils mettront l'accent sur le lien entre technique et musicalité, agilité mentale et intégration corporelle, et orienteront chacun vers sa mise en pratique personnelle.

Outils pédagogiques :

- Réflexion, échange et exploration de matériaux musicaux rythmico-mélodique dans le but de les utiliser dans l'improvisation et/ou la composition.
- Exposé sur les racines, l'historique du Konnakkol, son ancrage dans la tradition musicale en Inde et ses développements récents.
- Temps quotidien de pratique du Konnakkol tel que pratiqué en musique Carnatique (musique classique de l'Inde du sud) : usage de vocables rythmiques et décompte des talas à la main.
- Introduction aux Talas (métrique rythmique indienne) et à la façon de les compter à la main.
- Aider à la compréhension de constructions rythmiques par la pratique.
- Élaboration de développements rythmiques (Korvaï, Mukmaya).
- Réflexion sur le vocabulaire mélodique de chacun·e. Conceptualisation de constructions mélodique.
- Introduction à une pratique de conscientisation mélodique.
- Conscientisation des intervalles et leurs usages dans des contextes de modalité, de tonalité et d'atonalité.
- Initiation aux proportions dans les structures compositionnelles et/ou d'improvisation.
- Explorations quotidienne en atelier des idées de chacun·e.
- Application concrète des idées émergeant au fil du stage.
- Mise en pratique collective des idées de chacun·e.
- Travail de réalisation (mise en place, répétition).
- Approfondissement des acquis.
- Échange avec les intervenants et entre les participant·e·s sur la conceptualisation rythmico-mélodique de chacun·e·s.

Modalités d'évaluation

Une auto-évaluation sera faite par chaque stagiaire à l'issue de la formation. Le ou la stagiaire aura ainsi la possibilité de se projeter dans le développement des compétences acquises, et repérer les compétences restant à acquérir.

CURRICULUM VITAE

B.C. MANJUNATH

Formé dès son plus jeune âge dans un cadre familial et auprès de grands maîtres historiques, [B.C. Manjunath](#) se révèle, avec le temps, comme étant l'un des grands maîtres du Konnakol et un virtuose du Mridangam. Il a notamment élargi cette perspective musicale en s'entraînant à Mridanga avec Karnataka Kalashree K.N Krishna Murthy et Sangeetha Kalanidhi Sri T.K.Murthy. Les impulsions créatives de Manjunath ont fleuri sous diverses formes, du classique à la fusion, en performance en solo et en ensemble. Il a accompagné de nombreux grands noms de l'Inde et de l'étranger, notamment Sangeetha Kalaratna, Sri R.R Keshavamurthy, Sangeetha Kalaratna Sri H.P Ramachar, Mysore M. Nagaraj et Dr Mysore M. Manjunath (alias Mysore Brothers), Dr Suma Sudhindra et Chitraveena N. Ravikiran. Il a également partagé la scène avec des légendes internationales comme Kani Karaca (chanteuse soufie turque) et Robin Eubanks (génie du trombone). Il a travaillé avec les compositeurs Rafael Reina, Riccardo Nova, les membres de Bhedam et avec le Conservatoire d'Amsterdam, The Karnatic Lab Festival, Zagreb Music Biennale, Fabrica Italy, Santander Percussion Festival (Espagne), le Perth International Festival, Roma Europe Festival, MilanoMusica / Festival John Cage, Ictus Ensemble (Belgique), Quintetto Bibiena (Italie) et Het Nederlands Fluit Orkest. Manjunath travaille également avec la compagnie anglaise Akram Khan depuis 2014. B.C. Manjunath est doté d'une grande sensibilité et au large esprit d'ouverture, son champ d'expression s'étend de la musique classique indienne aux créations les plus contemporaines et transdisciplinaires, en Inde comme en Europe. Il consacre avec passion une partie de son activité à la transmission.

CURRICULUM VITAE

GUILLAUME ORTI

Actif depuis le début des années 90, cofondateur de collectifs axés sur la créativité collective (Hask 1993-2005 et Mercredi & Co 1996-2001), il développe autant l'écriture et l'improvisation que les relations entre musique et danse ou texte et musique.

Il est membre de D.U.O. (avec Christine Bertocchi), MegaOctet (dir. Andy Emler), Kartet (avec B. Delbecq, H. Dupont et S. Ber), Duo Orti/Payen (avec Stéphane Payen), MikMâäk (dir. Laurent Blondiau), Lefebvre <> Orti (avec Jérôme Lefebvre), La Grande Volière (dir. Lionel Garcin)...

Il a notamment participé aux groupes Mâäk 5tet (dir. Laurent Blondiau), Reverse (avec Olivier Sens), Caroline 5tet (dir. Sarah Murcia), The Progressive Patriots (dir. Hasse Poulsen), Sylvain Cathala 7tet, Blue Yonder (dir. Emmanuel Scarpa), Pentadox (dir. Samuel Ber), Aka Moon... En 2012-2013 il dirige le European Saxophone Ensemble (12 saxophonistes issus de 12 pays différents de l'UE). Il a participé à plusieurs projets transculturels de la Fondation Royaumont qui ont fait la part belle aux rencontres entre musiciens et slameurs d'Afrique et de France.

Au sein de D'un instant à l'autre, il participe et co-conçoit les projets suivants : À la croisée des voies, Chemins Sonnants, Twinning et mène son propre projet intitulé ...ence.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Formation en présentiel dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Mise à disposition :

- Une salle de formation adaptée à la pratique musicale (Studio de la compagnie D'un instant à l'autre à Quincerot ou à la salle communale La Quintilienne à Quincerot)
- Piano, batterie, contrebasse, ampli clavier (Laney) et ampli guitare (Vox)
- Tapis de sols
- Des ressources bibliographiques seront à disposition des stagiaires
- Vidéo projecteur
- Toilettes
- Cuisine disponible pour les temps de pause avec un point chaud (thé, café, biscuits)

Dispositif de suivi :

- Feuilles d'émargement à signer chaque demi-journée
- Formulaire d'auto-évaluation à remplir en fin de formation
- Attestation individuelle de fin de formation délivrée à l'issue de la formation et signée par les formateurs
- Questionnaire/bilan à remplir par le ou la stagiaire à l'issue de la formation permettant une amélioration des conditions d'accueil et du contenu des stages

LE PROGRAMME

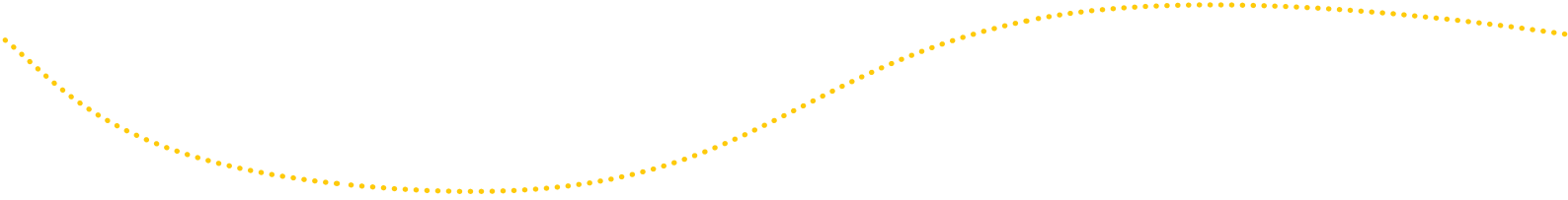
1ER JOUR – JEUDI 18 JUILLET 2024

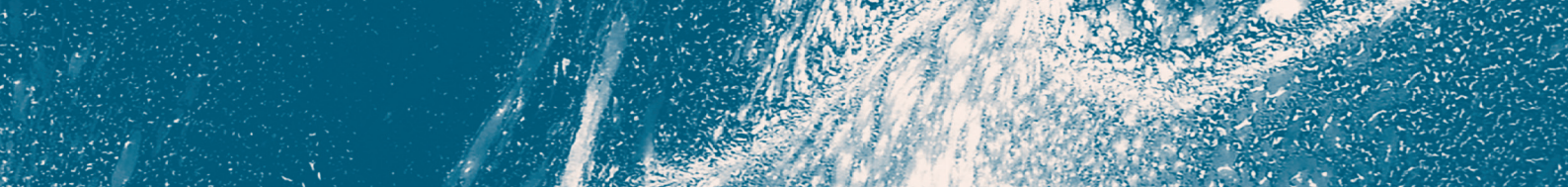
14h30 à 15h : mot de bienvenue, topo logistique et présentation des intervenants par l'équipe d'accueil de D'un instant à l'autre. Présentation sommaire de chacun•e des participant•e•s. Rappel par les intervenants des objectifs de la formation et présentation du déroulement et du contenu des cinq jours de formation. Autorisation par les intervenants et les participant•e•s d'enregistrer les séances.

15h à 16h45 : initiation (ou révisions pour celles et ceux qui connaissent déjà) aux vocables de base du Konnakol : [Tha, Dhi, Thom, Nam], [Ki ta, Tha Ri Ki Ta, Tha Ka Dhi Mi, Tha Ka Ju Na, Gi Na Ki Ta, Tha Ka Dhi Na, Tha Laan . Gu], etc... Soin porté à la prononciation et la dynamique expressive. Mise en pratique des vocables de base sur un Adi Tala.

16h45 à 17h : pause. (Moment propice à la prise de notes.)

17h à 18h30 : introduction aux propriétés des intervalles mélodiques et pratique collective [Secondes, Tierces, Quatres, etc...].

2ÈME JOUR – VENDREDI 19 JUILLET 2024

9h30 à 10h : apprentissage par transmission orale et mémorisation d'un Korvai (#1) simple et d'une durée relativement longue (entre 1mn et 2mn).

10h à 11h15 : initiation (ou révisions pour celles et ceux qui connaissent déjà) aux Jaathis ('dimension' rythmique) et aux gathi (division du temps : nombre d'unités rythmique dans une pulsation : tishra, chaturashra, khanda, mishra, sankeerna).

11h15 à 11h30 : pause

11h30 à 12h30 : invention et application mélodique au Korvai (#1) et déclinaison mélodique aux premiers Jaathis (Tishra, Chaturashra).

12h30 à 14h : pause déjeuner

14h à 15h : exposé sur quelques principes mélodiques (les intervalles dans les contextes de modalité, tonalité, atonalité). Introduction à des notions de proportionnalité, distances, orientations, symétries. Incitation de l'intervenant à ce que chacun•e entame une réflexion sur des modes d'interaction entre rythme et mélodie en général et entre le Konnakol et des possibles applications mélodiques en particulier. Chaque participant•e•s pourra concevoir et apporter des idées rythmico-mélodiques à essayer, explorer, mettre en œuvre.

15h à 15h45 : pratique collective : exploration des idées rythmico-mélodiques émergentes

15h45 à 16h : pause

16h à 18h : apprentissage par transmission orale et mémorisation d'un Korvai (#2) un peu plus complexe que celui du matin, d'une durée relativement longue (environ 2mn) et invention et application mélodique au Korvai (#2) et déclinaison mélodique aux premiers Jaathis (Tishra, Chaturashra et Khanda).

3ÈME JOUR – SAMEDI 20 JUILLET 2024

9h30 à 10h : initiation (ou révisions pour celles et ceux qui connaissent déjà) au répertoire et à la classification des Talas. Pratique des certains Talas et application des Jaathis Tishra et chaturashra et Khanda.

10h à 11h15 : réflexion, recherche, exploration et construction mélodico-rythmique sur des propositions des stagiaires : chaque personne ayant une proposition la présentera au groupe à tour de rôle.

11h15 à 11h30 : pause

11h30 à 12h30 : pratique collective : réflexion, recherche, exploration et construction mélodico-rythmique sur des propositions des stagiaires : chaque personne ayant une proposition la présentera au groupe à tour de rôle.

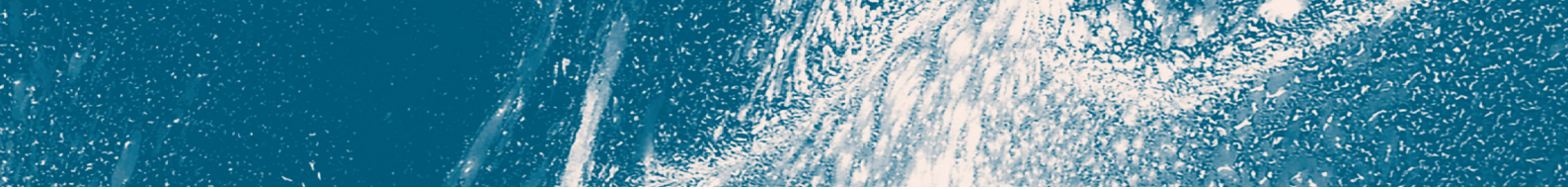
12h30 à 14h : pause déjeuner

14h à 15h45 : pratique collective : réflexion, recherche, exploration et construction mélodico-rythmique sur des propositions des stagiaires.

15h45 à 16h : pause

16h à 17h30 : pratique collective : révisions et pratique des Korvai (#1 et #2) en différentes étapes : vocalisation en Konnakol et battue du tala, transposition rythmique aux instruments et/ou à la voix, intégration de la mélodie inventée la veille et développement éventuel.

17h30 à 18h : réflexion collective sur les modes de jonction rythmico-mélodique.

4ÈME JOUR – DIMANCHE 21 JUILLET 2024

9h30 à 10h : énumération des apprentissages des jours précédents et synthèse des propositions déjà abordées.

10h à 11h15 : pratique collective : réflexion, recherche, exploration et construction mélodico-rythmique sur des propositions des stagiaires. Révision, apprentissage, enrichissement, allègement, développement, mise en forme. Improvisation — composition.

11h15 à 11h30 : pause

11h30 à 12h30 : pratique collective : révisions et pratique des Korvai (#1 et #2) directement aux instruments et/ou à la voix. Explorer d'éventuels développements improvisés.

12h30 à 14h : pause déjeuner

14h à 16h : pratique collective : réflexion, recherche, exploration et construction mélodico-rythmique sur des propositions des stagiaires. Révision, apprentissage, enrichissement, allègement, développement, mise en forme. Improvisation — composition.

5ÈME JOUR – LUNDI 22 JUILLET 2024

9h30 à 10h15 : Partage avec le groupe et les intervenants des réflexions personnelles de certain•e•s. Retours d'expérience et questions des participant•e•s. Échanges sur les problématiques rencontrées et sur les pistes de travail envisagées dans les parcours personnels de chacun•e. Réflexion sur les axes de développement.

10h15 à 11h : pratique collective : réflexion, recherche, exploration et construction mélodico-rythmique sur des propositions des stagiaires. Révision, apprentissage, enrichissement, allègement, développement, mise en forme. Improvisation — composition.

11h à 11h15 : pause

11h15 à 12h : pratique collective : révision des éléments abordés lors du stage (les propositions de chacun•e et les deux Korvais). Mise en jeu des improvisations et compositions.

12h à 12h30 : conseils collectifs et personnalisés par les intervenants et échanges d'informations et de ressources (une bibliographie écrite sera envoyée aux stagiaires).

12h30 à 14h : pause déjeuner

14h à 15h30 : pratique collective : mise en forme en vue de la restitution puis répétition générale et filage en vue de la restitution de fin de stage. L'objectif étant de pouvoir proposer une réalisation concrète de tout ce qui aura été abordé précédemment.

15h50 à 16h : pause

16h à 16h30 : remplissage de l'auto-évaluation et du bilan de stage par les participant•e•s.

16h30 à 18h : temps libre avec possibilité de pratique individuelle. Ce temps sera mis à profit par l'équipe d'accueil de la compagnie D'un instant à l'autre pour aménagement des espaces en vue de la restitution publique.

18h à 19h : restitution publique de fin de stage.

