

À LA DÉCOUVERTE DES MUSIQUES SERBES

Encadré par Svetlana Spajić en collaboration avec Erik Marchand

Du 01/10/23 au 08/10/23

Au KUD Boljevac, centre culturel en Serbie

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Le public occidental a découvert les musiques balkaniques et d'Europe Orientale grâce au succès de *Le Mystère des voix bulgares* puis un peu plus tard à travers les musiques de film de Goran Bregovic et les ensembles de cuivre tsiganes enflammant le festival de Guca.

On devrait s'en douter, la richesse et la diversité des musiques populaires de Serbie sont bien plus grandes et tout aussi porteuses de cette profonde recherche de l'émotion présente dans toute cette grande région.

L'entremêlement et la porosité des cultures de l'ex-Yougoslavie, l'héritage ottoman en tant qu'exemple ou repoussoir et la diversité des développements culturels locaux ont fait naître ou conforter des expressions parfois uniques à de microrégions.

Des types de polyphonies tantôt attendues et proches des critères du chant chorale européen, laissent la place à des formes subtils où l'émission des voix et les délicats glissandis et ornements participent à un relief impressionnant pouvant évoquer des compositions contemporaines.

Les formes instrumentales monodiques *guslari* ou orchestrales (instruments à cordes et à vent, percussions...), coexistent avec le *turbo folk* créé dans les années 70/80 à partir des formes paysannes et de leur rencontres avec l'expression virtuose des professionnels tsiganes.

Les instruments courants dans les Balkans (*gajda*, *kaval*, *frula*, *tambourica*...) ont une expression et des techniques autant locales que comparables à celle des voisins.

La musique Serbe est un continent en soi que nous vous invitons à découvrir.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de:

► Jouer des thèmes issus d'un répertoire de musiques du monde de tradition orale

- Mémoriser et reproduire les thèmes étudiés issus d'une musique du monde de tradition orale donnée
- Appliquer les modes de jeu collectif relatifs à la tradition donnée

► Employer des techniques vocales et/ou instrumentales appropriées à la tradition orale donnée

- Reproduire les techniques instrumentales (et arrangements) spécifiques de la tradition donnée

► Interpréter des thèmes musicaux issus d'un répertoire de musiques du monde dans le respect des éléments stylistiques

- Utiliser des timbres vocaux caractéristiques de la tradition musicale donnée
- Pratiquer des formes rythmiques utilisées dans la tradition musicale donnée
- Appliquer l'ornementation caractéristique de la tradition musicale donnée
- Appliquer des nuances caractéristiques de la tradition musicale donnée
- Pratiquer l'improvisation ou les variations (harmonisations et arrangements) caractéristiques de la tradition musicale donnée

► Analyser des thèmes caractéristiques de la tradition orale donnée

- Reconnaître et identifier les éléments stylistiques d'un répertoire issu de la tradition orale donnée
- Décrire et analyser un répertoire issu de la tradition orale donnée
- Contextualiser les thèmes (harmonisations et arrangements) étudiés dans la tradition orale donnée

PROGRAMMES PEDAGOGIQUES PAR ATELIER

Les ateliers de chant et d'instruments travailleront sur différentes danses et formes musicales, suivant les ateliers:

CHANT :

- chant polyphonique et monodique, chants rituels utilisant les polyphonies et les diphonies, techniques spéciales de potresalica (coups de glotte). Les chants polyphoniques peuvent rassembler de 2 à 6 voix différentes.
- La polyphonie religieuse sera également abordée. Le répertoire vocal sera celui des régions des montagnes de Zlatibokrski, de l'ouest de la Serbie, des répertoires des chants à danser (kolanje), du chant avec kaval des montagnes de Sharra ainsi que les chants a capella de la Serbie de l'est.

Pour cet atelier Svetlana sera secondée par une chanteuse, ethnomusicologue Tijana Stanković.

VIOLON :

- l'atelier violon abordera le système d'improvisation propre aux musiques serbes.
- En plus du travail qui sera fait à partir des chansons traditionnelles serbes, le formateur apportera une attention toute particulière à l'étude approfondie de l'improvisation modale très présente dans la musique traditionnelle serbe.
- Son programme sera le suivant : chansons traditionnelles, instruments traditionnels du sud de la Serbie, étude des rythmes rares, improvisation modale et improvisation basée sur les rythmes rares.

SOUFFLANT :

- Comment tenir un instrument, la position des lèvres, la tenue du ton, la position des mains, le jeu de la séquence tonale de base
- jouer dans différents registres, jouer dans les gammes de base do majeur et mineur et ré majeur et mineur.
- Les zones de répertoire travaillées seront Kosovo-Metohija, le sud et le sud-est de la Serbie (Sirinička Župa ; Vranje, Bosilegrad, Bujanovac)

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

Svetlana Spajić (chanteuse)

Svetlana Spajic se consacre depuis 1993 à la collecte et à l'apprentissage sur le terrain auprès de chanteurs et chanteuses dont les répertoires sont issus de la tradition orale. Elle interprète les répertoires du chant a capella non tempéré serbe et balkanique et leurs techniques vocales et ornements uniques.

Sa démarche artistique est marquée par la grande attention qu'elle porte aux fonctions et significations de ces chants, ainsi qu'à la langue et à ses spécificités locales.

Elle a participé à de nombreux projets musicaux et théâtraux, avec une grande diversité d'artistes vocaux, de musiciens et d'ensembles : Yanka Rupkina, Stella Chiweshe, Domna Samiou, Sainkho Namtchylak, Kitka, Balkan Beat Box, Antony Hegarty, Belo Platno, Boris Kovač, Chérifa Kersit...

Son activité scénique intense, en particulier avec l'ensemble vocal qui porte son nom, ne l'empêche pas de continuer à transmettre à toutes sortes de publics, dans son pays et un peu partout dans le monde, la richesse des traditions vocales populaires serbes.

Miloš Nikolić (kaval)

Miloš Nikolić est un multi-instrumentiste serbe avec un large éventail d'intérêts et de compétences musicales. Il a obtenu un doctorat dont le titre est *La clarinette dans la musique klezmer, particularités stylistiques du genre et technique d'interprétation*, à la FMU de Belgrade.

Outre la clarinette, il joue de divers instruments à vent traditionnels serbes : le kaval, la cornemuse et diverses flûtes, avec lesquels il se produit en tant qu'interprète traditionnel, mais aussi d'autres genres telle la pop, avec l'intention de promouvoir ces instruments. Il enseigne à l'école de musique Mokranjac de Belgrade, en tant que premier professeur de kaval. Il se consacre à la recherche du kaval dans la tradition serbe.

Il a mené des recherches sur le terrain au Kosovo à Sirinička Župa, la région du Kosovo-Metohija où il y avait une riche tradition de jeu du kaval et de chant. Il anime des ateliers de kaval pour les enfants à Štrpce et à Gračanica depuis 2020.

Filip Krumes (violon)

Après avoir étudié le violon classique à la Faculté d'art musical de Belgrade, il poursuit sa formation musicale au Conservatoire royal de musique, d'Art dramatique et de danse d'Anvers, en Belgique. Il a joué dans divers projets de musique du monde, de jazz, de pop et de musique classique dans toute la Serbie, et dans presque tous les pays d'Europe, et les salles de concert les plus prestigieuses telles que le Concertgebouw Amsterdam, Muziekgebouw Amsterdam, Bozar Bruxelles, Bela Bartok Budapest, etc.

Il a collaboré avec un grand nombre de musiciens et groupes nationaux et étrangers en tant qu'instrumentiste, compositeur ou arrangeur.

Filip est le directeur artistique de *Ethno.com* de Pančevo, le plus ancien festival de musique du monde en Serbie et est hautement impliqué dans les travaux du conseil de la culture et de l'information de la ville de Pančevo.

En 2013, Filip a reçu le prix *Vojin Mališa Draškoci* pour sa contribution à la scène des musiques du monde en Serbie. Il a également reçu la *Charte Pro Futuro* pour ses contributions au multiculturalisme et à la promotion du dialogue multiculturel, décernée par l'organisme *In medias res*.

Il est activement engagé dans la réparation et la restauration d'instruments à cordes, dirigeant son propre atelier qui collabore avec tous les orchestres et musiciens éminents du pays et de la région.

Tijana Stanković (chanteuse, ethnomusicologue)

Elle a grandi avec des chansons traditionnelles des Balkans. Elle est diplômée en ethnomusicologie de l'Académie des Arts de Novi Sad, Serbie. Elle a collaboré avec différents musiciens, compositeurs et artistes : Mezei Szilárd, Márkos Albert, Iancu Dumitrescu, Sörös Zsolt (Ahad), Ivan Čkonjević, etc. Elle a participé à de nombreux projets : rebetiko Pjevačka dru, žina, Svetlana Spajić; Rođenice ,Dor, Hyperion Ensemble (INT); l'orchestre d'improvisation de Mezei Szilard, ainsi que l'ensemble Túl a Tiszán Innen... En mars 2019, elle a débuté sur Radio Beograd 2, en tant qu'auteur sur *Od zlata jabuka*. Son album solo *Freezer* est sorti en 2020 pour le label slovaque LOM. En 2021, elle renouvelle la collaboration avec Lenhart Tapes avec qui elle travaille sur un mélange sauvage d'airs folkloriques et de bruit dur, avec des éléments de musique classique contemporaine et d'improvisation libre.

PRÉREQUIS

Au moins une année d'expérience professionnelle en tant que musicien.n.e. Capacité à travailler d'oreille, sans supports écrits. La formation sera donnée en anglais.

PUBLIC

Cette formation s'adresse aux instrumentistes, aux chanteurs et aux chanteuses, de niveau professionnel pratiquant les instruments suivants :

- Chant
- Violon ou cordes frottées
- Soufflants

Les musiciens pratiquant d'autres instruments proches de ceux proposés peuvent toutefois proposer leur candidature qui sera examinée par l'équipe pédagogique.

CONDITIONS D'ACCÈS

Sélection sur dossiers de candidature : biographie et lettre de motivation en pdf et 2 à 3 enregistrements en mp3 ou par lien vers vidéo en ligne, par l'équipe pédagogique et artistique, en lien avec les formateurs.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La transmission sera majoritairement orale (cf prérequis), ainsi que par le chant et le jeu instrumental. Des outils graphiques (schémas, notation musicale,...) pourront être utilisés par les intervenants, les stagiaires étant bien sûr libres d'utiliser tout moyen qui leur semblera utile pour fixer et soutenir leurs apprentissages (prises de note, enregistrements,...)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'acquisition des compétences est évaluée selon les modalités prévues par la certification Interpréter une musique du monde de tradition orale (RS5156). L'évaluation se base sur de la pratique musicale dans le cadre d'une mise en situation professionnelle de jeu collectif puis de jeu individuel. Elle sera assurée par un jury extérieur composé d'une personne responsable d'une programmation ou d'un établissement artistique ou d'une personne artiste interprète spécialiste du domaine ainsi que par l'équipe pédagogique de la formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Responsable pédagogique: Clara Diez Márquez
Référénts artistiques : Svetlana Spajic et Erik Marchand
Les participants seront accueillis dans une salle de travail dédiée, adaptée à l'activité.
Drom pourra mettre à disposition un espace de stockage numérique pour le partage des ressources pédagogiques (enregistrements, prise de notes, vidéos...) des stagiaires à la fin de la formation.

RENSEIGNEMENTS

Dates : Du 01/10/23 au 08/10/23
Lieu : KUD Boljevac, centre culturel en SERBIE
Durée : 35h formation du lundi au samedi avec 1 jour de repos
Nombre de places : 15
Coût pédagogique : 1330€
(+ cotisation annuelle de 5€)

INSCRIPTION

Dans la limite des places disponibles.
manon.riouat[[www.drom-kba.eu](mailto:manon.riouat@]drom-kba.eu
+33 (0)6 77 45 34 91 <a href=)

PRISE EN CHARGE

Drom étant un organisme de formations enregistré à la DIRECCTE, différentes prises en charge du coût pédagogique peuvent être envisagées (Uniformation, employeur, AFDAS, CPF...). En l'absence de financement, nous vous invitons à nous contacter.

PARCOURS FORMATION

Cette formation peut être intégrée au sein d'un parcours de formation constitué de plusieurs modules proposés par Drom, articulés autour d'une esthétique et/ou d'une pratique spécifique, vocale ou instrumentale.