

En préparation

L'annonce officielle sera publiée prochainement

École d'été

Les arts du spectacle baroque en France

Théâtre – Danse – Musique à danser

Nouvelles découvertes, nouvelles pratiques

avec

Mickaël BOUFFARD (gestuelle) et Jean-Noël LAURENTI (déclamation)

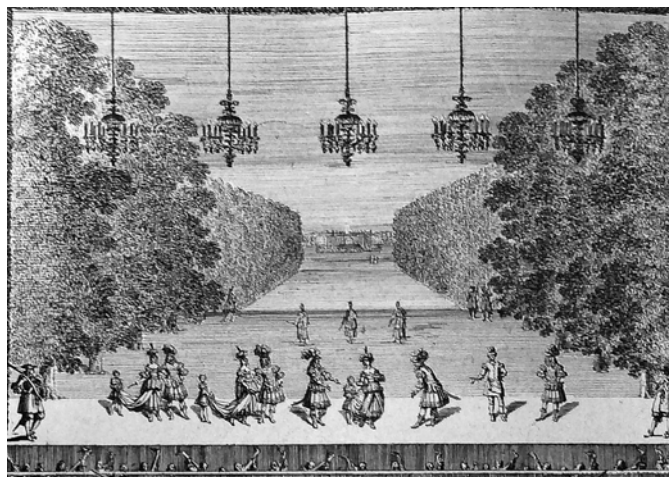
Hubert HAZEBROUCQ et Guillaume JABLONKA (danse de théâtre)

**Jérôme VAN WAERBEKE et Jean-Miguel ARISTIZABAL
(ensemble instrumental de violons français XVIIe)**

Sophie LANDY (chant)

Cyril LACHEZE et Matthieu FRANCHIN (histoire des techniques et répertoire)

Tours, 16-21 juillet 2018

École d'été organisée conjointement par

**Le programme *Intelligence des Patrimoines*
Centre d'Études Supérieures de la Renaissance**

La Compagnie *Divertimenty*

**L'Association pour un Centre de Recherche
sur les Arts du Spectacle aux XVIIe et XVIIIe siècles**

Cette école d'été vise à faire partager des aspects encore mal connus des pratiques scéniques en usage en France aux XVIIe et XVIIIe siècles : *déclamation parlée et chantée, danse de théâtre, musique instrumentale pour entrées de ballets* ; ces aspects ont été mis en lumière par les recherches récentes sur les sources anciennes.

Conformément à ce qu'était la formation des artistes de l'époque, qui engageait les divers aspects du corps, la formation proposée sera résolument pluridisciplinaire (théâtre, chant, musique, danse) et comportera, autour d'une dominante consistante, une initiation aux autres formes d'art.

Comme le demande toute démarche d'interprétation « historiquement informée », la formation comportera une part de synthèses historiques et d'initiation à la recherche appliquée à la scène.

L'école d'été aboutira à une présentation publique commentée du travail de la semaine.

PROGRAMME DES DOMINANTES

A. Théâtre du XVIIe siècle (Corneille, Racine, Molière) :

- DÉCLAMATION : prononciation sous ses diverses formes, prosodie du vers, effets rhétoriques dans les variations de la voix. Adaptation de la déclamation aux genres, lieux et périodes.

Les sources principales seront L'Art de bien chanter de Bacilly, le récitatif lullyste et les traités de rhétorique et de diction des XVIIe et début XVIIIe siècles.

- GESTE, MAINTIEN ET DÉPLACEMENT SCÉNIQUE : la « bonne grâce » et ses opposés, la rusticité et l'affectation. Règles de déplacement et de placement, jeu de trois quarts. Règles concernant le geste ; répertoire des gestes.

Les sources principales seront les traités de danse, de maintien, de théâtre et de rhétorique, ainsi que l'iconographie.

B. Danse :

- DANSE DE THÉÂTRE VERS 1700 :

Ce cours abordera les deux genres opposés de la danse de ballet au début du XVIIIe siècle, la danse haute, ou danse sérieuse, et la danse comique, par la pratique de leurs caractéristiques techniques spécifiques (ports de bras, grands sauts, ornements). Nous travaillerons l'interprétation pour souligner la dimension spectaculaire et la théâtralité des pièces étudiées. Nous nous appuyerons sur les dernières recherches, notamment l'étude des traités de danse française publiés en Allemagne au tout début du XVIIIe siècle.

- LA DANSE DE THÉÂTRE DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE :

Le travail abordera les nouveautés apportées par le déchiffrement du manuscrit « Ferrère » (1782), éclairé par d'autres sources (*Trattato teorico-prattico di ballo* de G. Magri, 1779). On se basera principalement sur les intermèdes des *Trois Cousines* (comédie de Dancourt, musique de Gillier, représentée pour la première fois en 1700) pour sentir les spécificités de l'évolution stylistique de la danse de théâtre en lien avec un matériau musical et dramaturgique antérieur d'au moins un demi-siècle.

C. Musique à danser (musiques de ballets : Lully, Beauchamps...) :

- L'ensemble constitué par les stagiaires visera à retrouver la configuration des bandes de violons français du XVIIe siècle : dessus, haute-contre, taille, basse de violon, avec ajout d'une quinte pour les musiques exécutées à la cour et à l'Opéra. Cet ensemble pourra être renforcé par des vents.

Le travail collectif mettra en pratique les règles de coups d'archet indiqués par les témoignages d'époque (Muffat, Montéclair, Dupont, etc.), appropriés aux différentes formes de danses.

- Les stagiaires s'essaieront à la tenue basse du violon (sous la clavicle) et à l'usage de l'archet français XVIIe siècle, court et à hausse coincée, tenu à la française. Des cours de technique auront lieu à cette fin.

DISCIPLINES COMPLÉTANT LA DOMINANTE

A. CHANT pour comédiens, danseurs et instrumentistes :

- Enrichir et moduler les paramètres de la voix déclamée et chantée (timbre, registre, ambitus, dynamique, phrasé...) grâce à un travail postural, respiratoire et vocal.
- Initiation à la tragédie en musique : des « acteurs qui chantent » (récitatif, ornementation ...).

B. DANSE pour comédiens et instrumentistes :

Placement du corps, phrasé de la danse / phrasé de la musique et des paroles, connaissance des diverses formes de danse.

C. GESTUELLE pour danseurs :

Maintien et déplacement scéniques entre les danses.

D. DÉCLAMATION pour danseurs et instrumentistes :

En quoi la musique et la danse de l'époque sont des « discours » (N. Harnoncourt, *Le Discours musical*) ; incidences sur la pratique.

SYNTHÈSES HISTORIQUES

- Les recherches sur la tenue et la technique du violon à l'époque baroque.
- Le répertoire musical dans les théâtres parisiens à partir des années 1660.
- Méthodologie de la recherche dans l'interprétation « historiquement informée ».
- La notion de « baroque » dans les arts de la scène des XVIIe et XVIIIe siècles.

Publics :

Professionnels, pré-professionnels, élèves de conservatoires, chercheurs et amateurs de bon niveau.

— Danseurs professionnels ou de bon niveau ayant déjà une formation en danse baroque. Une pratique de la notation Feuillet est souhaitée.

— Violonistes, altistes et violoncellistes ayant déjà une pratique de l'instrument baroque. Des archets XVIIe à hausse coincée de Nelly Poidevin pourront être prêtés. Les instrumentistes ne disposant pas de haute-contre, taille, quinte ou basse de violon pourront utiliser des altos et des violoncelles.

— Comédiens, chanteurs professionnels ou amateurs. Le niveau débutant est accepté.

L'école d'été est également ouverte aux

— Clavecinistes ayant une bonne pratique de la basse continue et souhaitant accompagner des chanteurs tout en suivant les cours ;

— Flûtes à bec, hautbois et bassons souhaitant participer au travail de l'ensemble.

Pour ces instrumentistes, des tarifs réduits seront étudiés. Nombre de places limité.

Formateurs

Théâtre :

Mickaël BOUFFARD (gestuelle) et Jean-Noël LAURENTI (déclamation), chercheurs associés au CESR.

Historien de l'art spécialisé dans les questions d'iconographie théâtrale et du geste, *Mickaël Bouffard* est aussi danseur baroque. Il travaille depuis plus d'une dizaine d'année aux techniques corporelles de la scène et à leur remise en pratique dans le cadre des spectacles historiquement informés. Il est actuellement chercheur associé au Centre de Musique Baroque de Versailles (Centre d'Études Supérieures de la Renaissance).

Jean-Noël Laurenti mène depuis les années 1980 des recherches dans le domaine de la déclamation française. Il assure avec Mickaël Bouffard un cours pratique au sein de l'école Molière-Théâtre-Sorbonne nouvellement créée au sein de l'université Paris-Sorbonne. Chercheur associé au CESR et chargé d'une édition critique de *L'Art de bien chanter*, il est président de l'Association pour un Centre de Recherche sur les Arts du Spectacle aux XVIIe et XVIIIe siècles, fondée en 2001 à l'instigation de Francine Lancelot.

Danse :

1. Danse de théâtre 1700 : Hubert Hazebroucq (Cie Les Corps éloquents).

Hubert Hazebroucq pratique les danses anciennes depuis 1998. Danseur, il a été notamment interprète et assistant de Christine Bayle. Il est chorégraphe de la compagnie Les Corps Éloquents depuis 2008, et est régulièrement invité par des ensembles musicaux (dont *Douce Mémoire...*). Chercheur indépendant, titulaire d'un Master II sur la danse vers 1660, il a obtenu trois fois la bourse ARPD du Centre national de la danse et a co-organisé en 2017 les événements scientifiques autour du Maître à danser Taubert. Enseignant, titulaire du D.E. en danse contemporaine il intervient fréquemment pour des master-classes dans des CRR et conservatoires supérieurs (Utrecht, Eastman School of Music...).

2. Ballet 1780 : Guillaume Jablonka (Cie Divertimty).

Guillaume Jablonka, après une formation à la danse classique à Strasbourg, débute en tant que danseur à Hanovre, puis continue au Ballet du Nord avec Jean Guizerix et Wilfride Piollet. Il danse leurs chorégraphies de *L'Amour Médecin* à la Comédie Française et intègre leur travail d'entraînement à son propre quotidien de danseur. Il découvre la danse baroque au sein de L'Éventail et fonde en 2006 Divertimty. Il y crée plusieurs spectacles autour de la danse du XVIIIe siècle et des notations chorégraphiques historiques. Professeur D.E., il organise la Formation du Danseur à la Danse Baroque et enseigne dans le cadre de l'école Molière-Théâtre-Sorbonne. Il mène des recherches de restitution des danses et ballets-pantomimes du XVIIIe siècle, notamment à partir du manuscrit Ferrère.

Ensemble instrumental :

Technique : Jérôme Van Waerbeke ; travail d'ensemble : Jean-Miguel Aristizabal (CRR Francis Poulenc) ; avec la participation scientifique de Cyril Lacheze et Matthieu Franchin.

Ancien élève de Patrick Bismuth, *Jérôme van Waerbeke* est coordinateur de la bande de violons la Compagnie Outre Mesure. Il travaille régulièrement avec Le Parlement de Musique, Le Poème Harmonique, l'Ensemble Baroque de Nice, La Simphonie du Marais, Les Ombres ou encore l'Ensemble Pygmalion.

Jean-Miguel Aristizabal a étudié le clavecin et la basse continue auprès de Blandine Verlet, de Martine Chappuis, d'Olivier Baument, de Noëlle Spieth, Frédéric Michel, ainsi qu'auprès de Freddy Eichelberger. Accompagnateur des classes de musique ancienne du conservatoire de Bordeaux et actuellement accompagnateur de la classe d'interprétation de Noémi Rime au conservatoire de Tours, après avoir enseigné au conservatoire de musique de Pau puis à Meaux, il est membre fondateur et claveciniste de l'ensemble Le Vertigo et joue fréquemment avec de nombreux autres ensembles (*Douce Mémoire*, *La Rêveuse*, *Sagittarius...*). Son goût pour la basse continue ne l'empêche pas de se produire en soliste.

Matthieu Franchin est doctorant contractuel à l'Université Paris-Sorbonne et élève en clavecin au CRR de Rueil-Malmaison dans la classe de Brice Saily. Il mène actuellement une thèse de musicologie sur la musique et la danse à la Comédie-Française (1680-1793), dirigée par Raphaëlle Legrand et Pierre Frantz. Ses recherches s'intéressent plus généralement à la musique et aux arts du spectacle des XVIIe et XVIIIe siècles. À son initiative a été constituée une bande de violons participant à l'école Molière-Théâtre-Sorbonne.

Cyril Lacheze est doctorant au sein de l'équipe d'Histoire des techniques de l'Université Paris 1. Ses recherches explorent les liens entre la pratique et la mise par écrit des techniques ; dans cette optique, son mémoire de Master 2 a porté sur la tenue du violon et de l'archet baroques. Il a par ailleurs suivi un cursus de conservatoire en violon moderne et s'est formé au violon baroque de manière autodidacte. Il applique à sa pratique de l'instrument les conclusions de ses recherches universitaires, en respectant au plus près la documentation existante pour chaque contexte musical.

Chant : Sophie Landy.

Sophie Landy, soprano, s'est produite notamment avec la Simphonie du Marais dans les premiers opéras de Lully et Cambert, avec l'ensemble baroque de Nice dans la *Giuditta* de Scarlatti mise en scène par Gilbert Blin et l'académie Desprez, mais aussi avec Sagittarius, le Concert Spirituel, La Rêveuse, Les Paladins ou La Ruelle d'Arthénice, avant d'étendre son répertoire à l'opéra classique, à la mélodie et la musique contemporaine. Elle enseigne la technique vocale et le chant baroque au conservatoire de Palaiseau, en stage et au sein de l'école Molière-Théâtre-Sorbonne.

Emploi du temps

Du lundi 9 h au samedi 18 h, mercredi après-midi libre.

Lieu

Le lieu sera précisé ultérieurement.

Hébergement et repas

Des repas de midi seront proposés aux stagiaires. Ils devront trouver leur propre hébergement, mais pourront nous consulter. Les logements chez l'habitant sont nombreux à Tours.

Tarifs

Frais pédagogiques :

Tarif normal : 350 €. Tarif réduit : 250 € (étudiants, élèves de conservatoires, demandeurs d'emploi, clavecinistes ou instrument à vent).

Possibilité de prise en charge AFDAS pour les ayants droits.

Repas de midi pour les 6 jours : 71 €.

Contact et pré-inscriptions

Contact : jean-noel.laurenti@wanadoo.fr

Vous pouvez actuellement vous pré-inscrire à cette adresse. Au moment de l'inscription officielle, il sera demandé 80 € d'arrhes.