

QUATUORS ET TRIOS

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

PUBLIC CONCERNÉ

Musiciens et ensembles professionnels souhaitant apprendre et parfaire l'art du Trio et du Quatuor à cordes dans le but de développer une carrière sur le long terme et se préparer aux concours nationaux et internationaux.

PRÉ-REQUIS

Niveau cycle 3.

Sélection par le formateur sur support vidéo ou enregistrement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le contenu de la formation est adapté aux objectifs particuliers des ensembles stagiaires participants, objectifs définis lors d'un entretien préalable avec le formateur, notamment préparation d'un concours, d'un enregistrement, d'une audition.

À la fin de cette formation, le stagiaire devra être capable

- d'analyser les partitions au plus proche de l'intention du compositeur
- d'optimiser son niveau personnel d'interprétation et le niveau d'interprétation de chaque instrumentiste
- de gérer son stress pour s'épanouir pleinement et sereinement en scène lors de concerts ou de concours internationaux

DURÉE ET VOLUME HORAIRE DE LA FORMATION

10 mois pour un total de 40 heures réparties par séances de 2h toutes les quinze semaines

NOMBRE DE PARTICIPANTS

De 4 à 6 ensembles maximum.

De 12 à 24 participants.

TARIF DE LA FORMATION

5690 euros net de taxes (réglable en plusieurs fois trimestriellement) - TVA non applicable, article 293 B du CGI.

LIEU DE LA FORMATION

En présentiel au CONSERVATOIRE RACHMANINOFF, 26 Avenue de New York, 75116 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

L'enseignement comportera plusieurs aspects qui évolueront au cas par cas en fonction du niveau des participants du groupe.

Module 1 Analyse des besoins du trio et du quatuor préparation au concours – 6 heures.

Module 2 - Aspect théorique - 4 heures : études des partitions, de la structure des œuvres, leurs parcours harmoniques, leurs langages propres, afin d'être au plus proche du compositeur et de l'écriture elle-même, permettant à l'élève de comprendre le discours du compositeur et de pouvoir diriger une phrase de son début à sa fin.

Module 3 : Pratique de l'instrument et maîtrise de l'ensemble – 10 heures :

Le « jouer ensemble », ou comment mettre en commun des idées musicales au service de l'ensemble. Le travail du geste et de l'idée musicale commune. Savoir-faire « circuler » la musique en étant dans l'anticipation et dans l'écoute permanente, en travaillant l'ouverture des oreilles et des sens. Tout ceci étant la base de la musique de chambre. optimiser le niveau personnel de chaque instrumentiste et optimiser le niveau du groupe, grâce à des méthodes de travail spécifiques basées sur l'écoute, l'équilibre des voix, le son, la justesse, le discours, l'élan commun, le rythme intérieur... Aiguiser leur esprit critique pour leur apprendre à travailler de manière autonome.

Module 4 - Le son individuel en tant prolongement de la voix. 8 heures : Les différentes techniques d'archet, les différents types de son suivant les styles des œuvres interprétées, l'équilibre entre la main gauche et la main droite, la juste balance entre le son et le vibrato (pour les cordes), la juste utilisation de la pédale (pour le pianiste). Développement des qualités d'auto critique.

Module 4 - Interprétation – 6 heures : capacité du groupe à exprimer sa propre vision de l'œuvre, à construire sa propre identité.

Module 5 - Préparation mentale - 2 heures : comment gérer le stress en concours / en concert, grâce notamment à la respiration et à la concentration. Comment prendre possession de l'espace et de la scène, comment tirer le meilleur de leur personnalité et de leur charisme. Exercices simples de yoga et de concentration permettant à l'élève d'aborder sereinement l'événement.

Module 6 - Travail particulier sur le langage de certains compositeurs - 4 heures :

- Chez Haydn : le style classique, la forme et la structure, l'importance du motif et comment il le transforme, le goût de la surprise. - Chez Schubert : la culture des nuances pianissimo, de la voie intime, l'influence du lied, la vocalité sur l'instrument. La dualité permanente Majeur /mineur. - Chez Mendelssohn : l'horizontalité, la mélodie et la virtuosité. - Chez Chostakovitch : l'importance du rythme intérieur, de la vivacité et des contrastes de nuances.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Moyens techniques :

- Une salle de concert de 80 places équipée de deux pianos de concert et de miroirs
- Écran vidéo
- Matériel audio
- Partitions (en format papier et numérique)
- Studios de répétitions individuels

Méthodes pédagogiques :

- 50% de pratique, 50% d'apports théoriques
- Enregistrement des candidats et analyse des vidéos
- Synthèse des apports pédagogiques théoriques fournie (en format numérique)
- La participation active et l'expérimentation des participants est privilégiée
- Les apports méthodologiques sont illustrés d'exemples concrets et de mise en pratique par le formateur et les candidats en formation

PROFIL DU FORMATEUR

Passionné depuis son plus jeune âge par la musique de chambre et plus particulièrement l'univers du quatuor à cordes, Gabriel Le Magadure est violoniste du Quatuor Ebène. Au sein du Quatuor Ebène, Gabriel s'est produit dans les salles les plus prestigieuses du monde : Carnegie Hall de New York, Philharmonie de Berlin, Wigmore Hall de Londres, Concertgebouw d'Amsterdam, Musikverein et Konzerthaus de Vienne, Tonhalle de Zürich, Mozarteum de Salzburg, Théâtre des Champs-Élysées, Philharmonie de Paris... Né en 1981, Gabriel débute le violon à l'âge de 6 ans au CNR de Nantes.

-En 1999, après avoir obtenu un premier prix de violon à l'unanimité (dans la classe de Colette Bord) ainsi que deux premiers prix de musique de chambre, il entre au CNR de Boulogne-Billancourt dans la classe de Maryvonne Le Dizès.

-En 2001 il y obtient son premier prix de violon à l'unanimité avec les félicitations du jury, l'année suivante il entre au CNSMD de Lyon dans la classe de Christophe Poiget.

-En 2003, il remporte avec le Quatuor Ebène le 2e prix (1er prix non attribué) du Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux. Au sein de cet ensemble il va travailler avec de grands pédagogues tels que le Quatuor Ysaÿe, Gabor Takacs, Pierre-Laurent Aimard, Eberhard Feltz et le compositeur György Kurtag.

-En 2004, le Quatuor remporte le premier prix du Concours International de l'ARD à Munich ainsi que cinq prix spéciaux. L'année suivante, le Quatuor effectue plus de cent concerts à travers le monde et obtient deux premiers prix de musique de chambre au Conservatoire de Genève et au CNSMD de Paris. Les quatre musiciens ont enregistré de nombreux disques (pour Mirare et Warner Classics) couronnés de prix prestigieux : Haydn (album du mois dans The Strad...), Bartok (ffff Télérama, Strad selection...), Debussy-Fauré-Ravel (Choc du Monde de la Musique, ffff Télérama, Disc of the week dans le Times, Editor's Choice de Gramophone, disque de musique de chambre de l'année aux Gramophone awards...), Brahms ou encore Mozart (Choc Classica) ainsi que deux intégrales de la musique de chambre de Gabriel Fauré. En 2020 le Quatuor Ebène sort l'enregistrement de l'intégrale des Quatuors à cordes de Beethoven captée en live autour du monde. Ce disque est unanimement acclamé par la critique internationale. Le Quatuor Ebène a la chance de partager la scène avec des partenaires de renom comme Renaud & Gautier Capuçon, Elisabeth Leonskaja, Mitsuko Uchida, Nicholas Angelich, Alexandre Tharaud, Franck Braley, Daniel Müller-Schott, Antoine Tamestit, Bertrand Chamayou, Nicolas Altstaedt, Sir Andras Schiff ou Menahem Pressler... Au printemps 2024, Gabriel sort son premier projet discographique solo aux côtés de Frank Braley au piano et du Quatuor Agate, interprétant le Concert de Chausson et la Sonate de Lekeu (Appassionato, Le Label). Passionné par l'enseignement et la transmission Gabriel Le Magadure a donné de nombreuses master class à travers le monde : aux Hochschule de Freiburg et Stuttgart, au Lake District Festival, à la Colburn School de Los Angeles, au CNSM de Paris...

-En 2021 il devient professeur en résidence à la Hochschule de Munich où le Quatuor Ebène fonde la "Ebène Quartet Academy".

En septembre 2024, il ouvre sa propre classe de musique de chambre (quatuors et trios) au Conservatoire Rachmaninov de Paris.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Le **contrôle des acquis** s'effectue tout au long de la formation dans le cadre de séances collectives (2-3 fois par an) nécessitant la présence de tous les ensembles de la formation pour leur permettre de roder leur programme devant les autres stagiaires et ainsi créer un esprit de bonne entente et d'entraide entre ces jeunes musiciens.

Il est validé en fin de formation par un examen principal, sous forme de concert ouvert au public.

Le concert se fera en présence d'un jury constitué de 3 personnes, le formateur et deux musiciens professionnels spécialistes de la musique de chambre invités afin d'évaluer les stagiaires.

DÉLAI D'ACCÈS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION

Pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement, l'inscription s'effectue au minimum 14 jours avant la formation, tout d'abord par une prise de contact par mail : **contact@rachmaninoff.fr** ou par téléphone au **01 47 23 51 44**. Lors de cet échange nous informons le bénéficiaire sur le calendrier, la durée et le lieu de la formation, les objectifs visés, les évaluations, l'organisation et le déroulement, ainsi que les possibilités de financement de l'action.

L'entrée en formation est accordée sous réserve de **prérequis** et est validée suite à une **audition de sélection** qui se tiendra le vendredi 27 septembre au Conservatoire Rachmaninoff pour laquelle les stagiaires recevront une convocation horaire écrite par messagerie électronique.

Les Candidats seront évalués sur :

- Un premier mouvement d'un quatuor / trio de Haydn ou Mozart de leur choix (pour le style classique).
- Plusieurs mouvements ou une pièce au choix de 15-20mn.

La durée des auditions de sélection à la formation sera approximativement de 20 minutes par candidat.

- Une **contrat de formation** est ensuite adressé pour validation par le bénéficiaire et sera à compléter et à nous retourner datée et signée afin de finaliser votre inscription.

SUIVI DES PARTICIPANTS

- Une **feuille d'émargement** sera distribuée, datée et signée chaque jour (matin et après-midi) par chaque stagiaire et par notre formateur.
- Un **questionnaire de satisfaction** de la formation sera remis à chaque stagiaire le dernier jour de formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.

Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d'accéder ou de maintenir l'emploi.

Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.

Pour toute question, merci de contacter **Béatrice Magi - contact@rachmaninoff.fr - 01 47 23 51 44.**

CONTACT

Béatrice Magi - contact@rachmaninoff.fr - 01 47 23 51 44.