

LES INSOLITES D'AKADÊMIA

RÉSIDENCE D'ARTISTES

Les Insolites d'Akadêmia

Le concept

Les artistes d'Akadêmia s'installent pour une semaine près de chez vous.

Venez les rencontrer et partager leur passion.

Ils vous feront vivre au rythme de la musique, au travers de leurs répétitions et d'instantanés musicaux privilégiés.

Du chant grégorien à la musique contemporaine, des instruments les plus connus aux plus insolites, en passant par la voix chantée, les artistes d'Akadêmia vous entraîneront dans leur univers et vous feront découvrir les coulisses de la musique.

Où ?

Lieux insolites ou inhabituels, lieux de vie, de partage, de rencontre, d'enseignement... :

Etablissements scolaires, écoles de musique, maisons de quartier, médiathèques, maisons de retraite, hôpitaux...

Pour qui ?

Pour tous les petits et les grands curieux.

L'objectif

Aller à la rencontre des publics éloignés ou empêchés de par leurs contraintes géographiques ou sociales, et créer du lien entre les habitants et les artistes.

Fédérer autour d'un même projet des partenaires publics ou privés qui souhaitent apporter une dynamique à leur territoire et qui partagent l'ambition de faire découvrir la musique au plus grand nombre.

ON EN PARLE...

Retour sur les Insolites 2015

MUSIQUE BAROQUE À LA MAISON DE RETRAITE DE SIGNY-LE-PETIT

"François Roche et Wanda Kozyra font partie de l'ensemble Akadêmia de Champagne Ardenne. Ils sont venus, samedi, proposer un petit concert aux résidents de la Maison de retraite de Signy-le-Petit.

Qu'est-ce qui a poussé deux artistes de renommée internationale à venir se produire à l'Ehpad Marie Biais, perdue au fond de la Thiérache ardennaise ? C'est une longue histoire liée à la Communauté de communes Ardennes Thiérache. En effet, Marie-Claire Doré, vice-présidente d'Ardennes Thiérache, en charge de la culture, a été invitée à assister, à Revin, au concert « Les quatre saisons », interprété par Akadêmia. Des contacts se sont alors créés et un projet de résidence d'artistes d'Akadêmia a vu le jour sur les communautés de communes des Crêtes préardennaises, Nouzonville et Ardennes Thiérache. Ce projet incluait la chorale de l'école intercommunale de musique Ardennes Thiérache avec la création de quatre œuvres ainsi que l'intervention dans les écoles, dont le groupe scolaire de Signy-le-Petit, ainsi qu'à la maison de retraite Marie Biais de Signy-le-Petit, ce qui s'est réalisé ce samedi 21 novembre.

Un grand merci et bravo aux artistes qui ont permis à nos anciens de découvrir une page souvent ignorée du répertoire de la musique baroque." **Le Courrier**

Retour sur l'Echappée belle 2011

promenade musicale en Champagne-Ardenne

COUPLETS OSÉS POUR PAUSE CHANTÉE

"La manifestation a fait escale dans l'enceinte du haras national. Installé sur les pelouses de la cour d'honneur, le public a pu pleinement savourer l'expressivité des jeunes chanteurs." **Le Journal de la Haute-Marne**

LE PATRIMOINE ET LE CHANT À L'UNISSON

"Preuve que l'Echappée belle est aussi (et avant tout) une histoire de rencontres. Avec les habitants, bien sûr." **L'Ardennais**

CONCERTS D'EXCEPTION AVEC L'ÉCHAPPÉE BELLE

"Découverte atypique de la richesse de l'ensemble vocal par la diversité des lieux d'accueil..." **L'Union**

Les Insolites d'Akadêmia

Coût de la semaine de résidence 5.000 €

**+ hébergement & repas
pour 3 personnes durant 6 jours**

**Exemple d'un montage de résidence entre 3 organisateurs
(2 communautés de communes et un centre culturel)**

Jour 1 : Organisateur 1

animations pédagogiques dans les écoles primaires
répétition publique à la médiathèque
travail avec la chorale

Jour 2 : Organisateur 2

animations pédagogiques dans les écoles primaires
animation pédagogique l'école de musique

Jour 3 : Organisateur 3

répétition publique à la médiathèque
animation pédagogique l'école de musique

Jour 4 : Organisateur 3

animation pédagogique dans les écoles primaires
concert

Jour 5 : Organisateur 2

animation pédagogique dans les écoles primaires
concert

Jour 6 : Organisateur 1

répétitions publiques dans 2 EHPAD
concert avec participation de la chorale

**Coûts de cession, d'hébergement (chez l'habitant) et des repas
répartis entre les 3 organisateurs.**

Edwige PARAT, soprano
Véronique MUSSON-GONNEAUD, harpe triple

Arie, Madrigaux et Canzonette

Sigismondo D'INDIA, Giulio CACCINI, Girolamo FRESCOBALDI, Jacopo PERI, Claudio MONTEVERDI

Le baroque est pour tous avant toute chose une époque et un style. Depuis que la musique baroque est devenue à la mode, le public a entendu parler des "affetti", il a entendu décrire cette musique comme "émouvante", ou devant émouvoir. Mais au fond, est-ce que toutes les musiques n'émouvent pas ?

Alors en quoi la musique baroque nous touche-t-elle encore aujourd'hui, à ce point ?

C'est ce que nous proposons de faire ressentir dans ce programme, en revenant aux origines, lorsque la poésie était la seule maîtresse du chant, la poésie avec son rythme, ses couleurs, ses sonorités exaltant le sens ; lorsque pour servir cette exigeante maîtresse, le chant ne se refusait aucune audace.

Ainsi, dans une brève période, les mêmes musiciens novateurs ont composé des œuvres riches et variées, parfois étonnantes de modernité.

Ce programme est pour tout public, très diversifié dans son unité. Il sera composé de pièces courtes. La voix alternera quelquefois avec la harpe seule.

Perspectives pédagogiques : la sensibilité baroque ; la voix : de la parole au chant ; la harpe : soutien et ornement ; la monodie accompagnée: une musique de chair et de mots...

Des animations pédagogiques seront détaillées en fonction des publics.

Naissance de l'Opéra

Blandine FOLIO-PERES, mezzo-soprano
Lucas PERES, basso'da'brazzo, lirone & chitarrinœ

Construit autour d'un conte, un concert parcourt la musique italienne du XVIIe siècle, entre populaire et érudit. Le conte met en contexte les pièces, et d'autres éléments historiques et musicaux de l'Italie qui voit naître et s'épanouir le genre de l'Opéra.

Depuis la chanson populaire et jusqu'à l'*Orfeo* de Monteverdi, des personnages fictifs extraits de la *Comedia dell'arte* tels que Arlechino, Franceschina ou le Capitaine Fracasse rencontrent des personnages historiques, et tissent un tableau de la musique et des arts de cette époque, en utilisant le chant, la poésie et les instruments à cordes eux aussi naissants : le basso da brazzo, futur violoncelle, le lirone, instrument de déclamation par excellence, et le chitarrino, future guitare baroque.

Giovanni Battista VITALI : *Toccata, Bergamasca*

Giulio CACCINI : *Dalla porta d'orient*

IL FASOLO : *La Barchetta Passeggiara, Il'carro di madama Lucia*

ANONYME : *Vilanella*

Tobias HUME : *A'Soldier's'Resolution, What greater grief*

Giulio CACCINI : *Amarilli*

Claudio MONTEVERDI : *Extraits de l'Orfeo (Orfeo, Euridice, Messaggiara)*

Sur le fil

Corinne SATTLER, chant, percussions
Clémence SCHAMING, violon

De frottole en ballades médiévales, en passant par des chansons de la renaissance, des monodies italiennes et des danses, nous invitons le public à marcher en véritable funambule sur le fil de la mélodie, le fil des histoires racontées en musique.

Conçu pour un public d'enfants, d'adolescents ou d'adultes d'horizons différents, le programme se compose de pièces courtes et variées, aussi bien stylistiquement que formellement. Les combinaisons que permettent la voix, le violon et les percussions ajoutent à la variété des thèmes abordés, et le tout vise à colorer le concert d'une palette d'émotions.

Le fil est tendu entre les morceaux : ils s'enchaînent musicalement, ou à l'aide de quelques mots destinés au public.

Musique de DIOMEDES, Eustache DU CAURROY, Gherardello DA FIRENZE, Claudio MONTEVERDI, John DOWLAND, Zanin BISAN...

Alice GLAIE, soprano
Justin GLAIE, théorbe

Chansons, brunettes et petits airs tendres à l'orée du XVIIIe siècle
 Musiques de CHARPENTIER, COUPERIN, BOUSSET ...

C'est en 1703 que Christophe Ballard "seul imprimeur du roi", nous livre le premier recueil d'airs qu'il nomme lui même "Brunettes", qui constituent le fil conducteur de ce programme pour voix et théorbe.

Pastorales sans mièvrerie, simples et "d'un caractère qui va beaucoup plus au cœur qu'à l'esprit", les chansons et airs à danser succèdent aux airs tendres, ravissant petits et grands, mélomanes novices et avertis. Parmi les anonymes, on retrouve des compositeurs désormais reconnus, tels que Charpentier et Couperin et d'autres aujourd'hui oubliés.

Fugues & Folies

Flavio LOSCO, violon
Etienne MANGOT, violoncelle

Deux instruments rois du XVIIIe siècle entreprennent un dialogue harmonieux et virtuose, de l'Allemagne à l'Italie, du baroque au style galant.

Du contrepoint mesuré et sérieux des fugues de Bach à la fougue toute italienne de la *Follia* de Corelli, deux musiciens complices donnent l'illusion d'entendre un "clavier à cordes frottées", le violon chantant dans le rôle de la main droite, et son frère aux basses profondes dans celui de la main gauche.

À la fin du Siècle des Lumières s'opèrent d'importants changements politiques et musicaux. Les influences baroque, classique et préromantique donneront naissance à un nouveau style, à la fois galant et décadent. Le violoncelle se libère de la basse continue et vient converser dans la même tessiture que le violon. Ce duo résonne tel un "demi" quatuor à cordes.

Johann Sebastian BACH (1685-1750) : *Praeludium BWV 926, Canone I BWV 1080 (L'Art de la Fugue)*

Tommaso GIORDANI (1733-1806) : *Duetto I op. 21 en ré majeur, Allegro - Rondo Affettuoso*

Arcangelo CORELLI (1653-1713) : *Sonate IV op. 5, Adagio - Allegro*

Franz Anton HOFFMEISTER (1754-1812) : *Duo en do majeur, Allegro - Romance (poco adagio) - Rondo (allegro)*

Johann Sebastian BACH : *Fuga (allegro) BWV 1026*

Arcangelo CORELLI 1653-1713 : *Follia op. 5*

Ayres and Dialogues - to sing to the Basse-Viol

Armelle MARQ, soprano
Julie DESSAINT, viole de gambe

Cette association, voix/viole de gambe, exige de trouver un répertoire adapté à cette formation originale auquel répond parfaitement la musique anglaise du XVIIe siècle. Avant tout ce sont son caractère si reconnaissable, son attention au texte, sa douce mélancolie, ses lignes mélodiques simples, contrastées et si expressives qui nous ont paru convenir particulièrement bien à cette forme intimiste, mettant en valeur autant la voix que la viole.

En plus de ces aspects musicaux et musicologiques, les pièces sélectionnées ici présentes des avantages divers d'un point de vue pédagogique. Elles permettront ainsi certainement à un public non initié de trouver ses marques par le côté « populaire » qui caractérise souvent la musique anglaise.

Ce programme se veut ainsi comme une immersion dans l'Angleterre du XVIIe siècle, celle du temps de Shakespeare (Tobias Hume, Robert Johnson, William Corkine) ou de ses héritiers (Henry Lawes, Matthew Locke, Henry Purcell) qui créèrent le style baroque anglais si reconnaissable à nos oreilles en enrichissant leurs spécificités nationales des idées de l'Italie et de la France. Un voyage dans les préoccupations de ces musiciens anglais, où pointe sans cesse un délicat mélange de l'humour le plus truculent à la plus sombre mélancolie.

Nathalie PETIBON, flûte & hautbois
Stéphanie PETIBON, luth & théorbe

Les artistes confèrent à ce projet, en sus des pièces musicales, une dimension théâtrale. Des fantaisies musicales virtuoses interprétées au luth ou au hautbois (Kapsberger, Telemann...) ou bien des adaptations pour les deux instruments sont entrecoupées de séquences parlées, fondées sur des extraits de textes du type "coq-à-l'âne", de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui en passant par le surréalisme.

C'est au cours de ses études de guitare classique que, grâce à Yasunori Imamura, Stéphanie Petibon découvre les instruments anciens à cordes pincées. Elle étudie ensuite au CNSMD de Lyon et se perfectionne avec Vincent Dumestre, Christina Pluhar, Hopkinson Smith... Elle est la continuiste régulière des ensembles La Bellezza, Epsilon, Précipitations... et l'un des membres fondateurs de l'ensemble Tictactus. Elle est également diplômée d'un master d'illustration de l'école supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg.

Sa soeur Nathalie se spécialise en musique ancienne aux conservatoires de Strasbourg puis de Paris, auprès d'Ann-Kathrin Brüggemann, Michel Henry et Antoine Torunczyk. Elle approfondit ses connaissances auprès d'Alfredo Bernardini, Marcel Poncele, Jean-Marc Philippe, Patrick Beaugraud... Elle se produit avec Akadémia, Les Paladins, Le Cercle de l'Harmonie, Le Capriccio français, La Symphonie des Lumières, Les Muses galantes, l'octuor à vents Sadhuzag...

“ Mors sui, se je ne vous voy...”

Harmonie DESCHAMPS, soprano
Igor BOUIN, baryton

Création d'un spectacle entre musique française du Moyen-Âge et du XVIe siècle, poésie et théâtre, mettant en scène deux chanteurs a capella : une soprano et un baryton.

Au fil des "virelais" de Machaut, des "extraits de concert" de Gero, des "airs à boire" de Valette de Montigny..., ponctués par des textes modernes se tissera une intrigue amoureuse entre les deux protagonistes. Sera également proposée une ouverture à la musique contemporaine avec la création, pour l'occasion, d'une pièce écrite pour nos deux voix sur un texte français du XVIe siècle par le compositeur Vincent Bouchot.

La voix sera présentée dans son plus simple appareil, organique, en monodie ou polyphonie, parfois simplement accompagnée de percussions douces, pour laisser place au mot, dans toute sa chair et son intensité.

Ce répertoire très spécifique nous permettra de créer de nombreux ateliers pédagogiques, notamment autour de la notion de chant a capella, l'exploration du français ancien et l'approche de la musique contemporaine.

Un café viennois à la fin du XVIIIe siècle

Alexandra DELCROIX, violon
Géraldine ROUX, alto

Au XVIIIe siècle, comme aujourd'hui, la musique est partout : en marge des engagements officiels, l'on fait de la musique entre amis, pour ses amis, connaissances et amateurs, se retrouvant en toute simplicité et convivialité dans les nombreux cafés qui se développent à cette époque dans toute l'Europe, de Vienne au... Grand Est !

C'est à une de ces rencontres que nous vous invitons, en compagnie de Mozart et Haydn. Ils ont écrit de petits bijoux à jouer à deux, remplis de splendides mélodies, d'humour, de légèreté, de profondeur: de la musique "sérieuse"... qui ne se prend pas au sérieux !

Joseph HAYDN : *Duo op. 99 n.1/3 pour deux violons ; Allegro spiritoso, Thème et variations, Minuetto & Trio*
 Wolfgang Amadeus MOZART : *Duo n.1 op. 70 pour deux violons ; Allegro moderato, Andante sostenuto, Rondo allegro ; Duo en Sol Majeur K. 423 pour violon et alto ; Allegro, Adagio, Rondeau*

En « bonus »

Pour nous imprégner encore davantage de cet esprit de café viennois - ou champenois ! - nous vous proposons de partager ce moment musical autour d'une tasse de café moussoux, d'un chocolat chaud garni de crème fouettée... ou d'une coupe de bon vin de champagne !

Akadêmia

Créé en 1986, Akadêmia est un des ensembles vocal et instrumental les plus reconnus en Europe.

Son nom, emprunté au jardin platonicien, témoigne de l'ancrage humaniste de la démarche artistique menée par Françoise Lasserre.

Son répertoire est centré sur les œuvres vocales et instrumentales majeures des XVIIème et XVIIIème siècles. Au-delà de l'exigence de la recherche et du respect des sources musicales, indispensables à une certaine « authenticité », le désir de susciter l'émotion est au cœur de son projet artistique.

Sa vocation est de faire vivre la musique ancienne dans le monde contemporain en construisant des ponts entre les disciplines, les époques, les cultures.

Les dernières années ont été marquées par le succès de recreation des œuvres majeures de Bach : *Passion selon Saint Mathieu* et *Messe en si*. Mais Akadêmia s'attache également à bousculer la tradition par la création de spectacles pluridisciplinaires : *Altro Canto*, *Mea Culpa* et *Mercy* avec les chorégraphes Jean-Christophe Maillot et Sidi Larbi Cherkaoui, *Intermède pour un malade imaginaire* avec le metteur en scène François Rancillac.

Akadêmia a également commandé deux poèmes dramatiques à Jean-Pierre Siméon à l'origine de deux créations : *Histoire d'Orphée - la mort n'est que la mort si l'amour lui survit* en 2010 et *Passion - Ils me cloueront sur le bois*, en 2014 au Festival de la Chaise-Dieu. Cette dernière création a fait l'objet d'un

enregistrement paru en février 2015 chez Bayard Musique, et fera de nouveau l'objet de tournées en 2015 et en 2016.

La réalisation exceptionnelle d'*Orfeo par-delà le Gange*, d'après l'œuvre de Claudio Monteverdi, en coproduction avec la fondation indienne Neemrana et la Cité de la musique à Paris, a été en 2013 l'occasion d'une traversée vers l'Inde. Fort de l'accueil réservé à cette production, l'opéra sera repris en tournée en Europe et en Inde en 2016.

Comme en témoignent ses nombreuses actions de médiation culturelle et pédagogique en Champagne-Ardenne, Akadêmia est fortement engagé auprès des publics pour faire découvrir les œuvres et auprès des jeunes professionnels pour accompagner leurs débuts.

A noter, la riche production discographique largement saluée par les critiques : 15 enregistrements consacrés à Palestrina, Monteverdi, Landi, Cavalli, Schütz et Bach.

L'Ensemble Akadêmia est en résidence à Reims.

Il est soutenu par la région Grand-Est, et le Département de la Marne. Mécénat Musical Société Générale est son principal mécène.

Akadêmia reçoit également le soutien d'autres mécènes : Champagne Boizel, Plurial, Best Western Plus Hôtel de la Paix, Cabinet Expertise-Audit-Conseil FCN et X-PM, partenaire de ses projets internationaux.

Contact : Nathalie Sallé
+33 (0)3 26 35 96 82 / +33 (0)6 32 48 48 48
nathalie.salle@akademia.fr

Akadêmia
Rue Jean-Louis Debar
Le Château d'eau
51100 Reims

www.akademia.fr