

La professionnalisation du musicien

FORMATION | ORIENTATION | ACCOMPAGNEMENT

Chambriste

Rencontres de la Médiathèque

Mercredi 13 janvier 2010

Sommaire

■ || Intervenants

■ || Se former

■ Les formations supérieures et professionnelles

■ Les formations des conservatoires

■ Les académies et master-classes

■ || Vers la professionnalisation

■ Les concours

■ Quelques festivals consacrés au quatuor

■ || À consulter à la Médiathèque

■ || Intervenants

Evan Rothstein, chargé de mission pédagogie à ProQuartet – Centre européen de musique de chambre

Guillaume Becker et Sarah Dayan, Quatuor Voce

Pierre Morlet, Quatuor Diotima

Philippe Provensal, modérateur, attaché de presse à la Cité de la musique

Evan Rothstein

Ayant reçu une formation de violoniste-interprète aux États-Unis, Evan Rothstein étudie la musique de chambre avec les membres des quatuors Cleveland, Tokyo, Juilliard et Borodin. Il obtient une bourse en 1989 et vient se perfectionner en France avec le professeur Veda Reynolds. Titulaire d'un DEA en musicologie, il joue dans divers festivals qui programment de la musique de chambre (Présence, Santander, Musica...). Pendant six saisons, il est co-soliste de l'orchestre du Festival dei Due mondi à Spoleto. En 2001, il est reçu Doctor of Music à l'Université d'Indiana et commence à enseigner la musicologie à l'Université Paris 8-Saint Denis, où il est actuellement chargé de cours. L'essentiel de sa recherche porte sur la relation entre la musique et la société aux États-Unis. On lui doit également plusieurs articles sur la musique de Georges Aperghis. Depuis 1997, Evan Rothstein est professeur de musique de chambre à la Summer String Academy de l'Université d'Indiana et, depuis 2004, il occupe le poste de chargé de mission pour la pédagogie auprès de ProQuartet. En 2009, il est élu président de l'European Chamber Music Teachers Association (ECMTA).

Quatuor Voce

Le Quatuor Voce est fondé en 2004 par les violonistes Sarah Dayan et Cécile Roubin, rejointes l'année suivante par Guillaume Becker (alto) et Julien Decoin (violoncelle). En quelques années, et avec l'aide précieuse du Quatuor Ysaÿe, les Voce s'affirment sur la scène des concours internationaux de Genève, Crémone, Vienne ou Londres... Ces succès les amènent à se produire à travers le monde (Japon, Brésil, Amérique centrale, États-Unis, Moyen-Orient...) et à partager la scène avec des musiciens d'exception comme Pierre Fouchenneret, Bertrand Chamayou, Yuri Bashmet, Miguel da Silva, Michel Portal ou encore Mathieu Chedid. Enthousiaste et motivé par l'envie de transmettre la musique à un public élargi, le quatuor expérimente différentes formes de concerts en prêtant notamment sa voix à des chefs d'œuvre du cinéma muet signés Murnau, Lubitsch ou Keaton... Les Voce saisissent les opportunités de rencontres avec tous les publics en participant à des conférences de Bernard Fournier, des spectacles de Jean-François Zygel et ils mènent un travail de sensibilisation auprès du jeune public. Ils organisent également des festivals : le *Festival de cordes* à La Charité sur Loire et *Le Cœur en musiques* en Ardèche. Depuis 2006, le Quatuor Voce rejoint le programme de formation professionnelle de ProQuartet avant d'y obtenir, fin 2008, le statut de quatuor en résidence.

<http://quatuorvoce.free.fr>

Quatuor Diotima

Le nom du Quatuor Diotima, fondé en 1996 par des lauréats des CNSMD de Paris et Lyon, rend hommage à l'œuvre de Luigi Nono, *Fragmente-Stille an Diotima*, affirmant ainsi le fort engagement de cet ensemble en faveur du répertoire du XXe siècle. Invité par l'association ProQuartet en 2000, ils sont en résidence pendant deux ans au Centre européen de musique de chambre à Fontainebleau. Depuis sa création, le quatuor Diotima s'est produit sur la scène internationale, a joué dans la plupart des festivals, a donné une série de concerts européens, et a réalisé de nombreuses tournées aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Asie. Soucieux de relier la musique d'aujourd'hui et les standards du XXe siècle à la tradition classique et romantique du quatuor à cordes, il n'en néglige pas pour autant Haydn, Schumann, Brahms ou Dvorak, avec une attention particulière pour les derniers quatuors de Beethoven. Plusieurs de leurs enregistrements ont été primés, dont le cycle de quatuors à cordes d'Alberto Posadas (Kairos) et trois quatuors de George Onslow (Naïve), qui ont reçu le Diapason d'Or. Plusieurs enregistrements chez Naïve, Neos, Wergo ou ECM vont paraître en 2010.

www.quatuordiotima.fr

Compte-tenu du déroulement actuel de la Biennale de quatuors à cordes organisée par la Cité de la musique, nous avons choisi de consacrer la rencontre d'aujourd'hui à cette formation instrumentale particulière.

Pour les interprètes du quatuor, la pratique suppose non seulement des qualités instrumentales et artistiques de haut niveau, mais elle exige aussi de l'ensemble des musiciens une recherche de cohésion à la fois technique et esthétique. Le quatuor à cordes est le seul genre musical qui requiert ce type et ce degré d'engagement à la fois personnel et collectif. Ainsi, contrairement à toutes les autres formations de musique de chambre, les quatuors à cordes s'inscrivent nécessairement dans la durée. Un quatuor, ce ne sont pas seulement quatre musiciens qui interprètent une partition, ce sont quatre êtres humains qui dialoguent musicalement. Et, dans le cas du quatuor professionnel, ils le font pour un public (Source : *L'Esthétique du quatuor à cordes*, Bernard Fournier, Fayard, 1999).

■ || Se former

À l'origine, au dernier quart du XVIIIe siècle, le quatuor à cordes est d'abord joué et écouté dans des salons privés, interprété par le vaste cercle des musiciens amateurs éclairés. La pratique de ce genre musical tend à se professionnaliser tout au long du XIXe siècle et au siècle suivant, alors que se développe un répertoire florissant et de plus en plus complexe. Dans la seconde partie du XXe siècle, le quatuor à cordes bénéficie en France d'un regain d'intérêt du public. Il redevient source d'inspiration des compositeurs, leur fournissant une parfaite plateforme expérimentale.

Ces vingt dernières années, une nouvelle génération d'interprètes du quatuor voit le jour. Les lieux de formation qui les accueillent se multiplient alors que se développent des départements de musique de chambre, voire des classes ou des formations spécifiques pour la pratique du quatuor.

■ Les formations supérieures et professionnelles

La musique de chambre fait bien sûr partie des disciplines enseignées dans les conservatoires initiaux et supérieurs.

En tant que spécialité, la formation s'acquiert au niveau des cursus supérieur et professionnel.

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Master de musique de chambre. Accès après la licence ou le DNSPM (diplôme du 1er cycle supérieur en conservatoire). Admission sur dossier, épreuve instrumentale et entretien.

www.cnsmd-lyon.fr

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Cursus de 1er cycle (DNSPM) et master de musique de chambre. Admission sur audition d'entrée et entretien. En 3e cycle : doctorat d'interprète de la musique ou diplôme d'artiste.

www.cnsmdp.fr

CRR de Paris

Création en 93 de la classe quatuor à cordes par le Quatuor Ysaÿe. Cycle supérieur au sein du département Musique de chambre.

www.crr-paris.fr

ProQuartet – Centre européen de musique de chambre

Depuis 1987, ProQuartet s'est engagé pour la promotion du quatuor à cordes et de la musique de chambre en développant des activités de concerts et de festivals, de création, de formation de haut niveau et d'actions culturelles. Il est à l'origine de la conception et la mise en œuvre du Centre Européen de Musique de Chambre qui prendra place au Domaine national de Fontainebleau. Outre les missions de production et de formation, le Centre accueillera des académies et des résidences de compositeurs ou d'orchestres.

La formation accueille des ensembles de musique de chambre professionnels venus du monde entier. Le programme comprend des académies, des cours d'interprétation et d'approfondissement, des programmes d'échanges internationaux, des soutiens spécifiques aux projets, des concerts et des actions de sensibilisation auprès du jeune public.

www.proquartet.fr

■ Les formations des conservatoires

Quelques exemples de classes spécialisées :

CRR de Bordeaux

Classe de musique de chambre cordes

www.bordeaux.fr

CRR de Dijon

Classe avec le Quatuor Manfred

www.dijon.fr

CRR de Lille

Résidence du Quatuor Danel

ppic@mairie-lille.fr

CRR de Nice

Classe de musique de chambre cordes

www.cnr-nice.org

CRR de Strasbourg

Cycle de spécialisation quatuors à cordes

www.conservatoire-strasbourg.fr

Retrouvez tous les lieux de formation sur le portail de la Médiathèque :

Base de données Métiers

<http://mediatheque.cite-musique.fr/gpm/metiers>

Fiches du Guide pratique de la musique

Métiers de la musique > Formations artistiques en France

<http://mediatheque.cite-musique.fr/gpm/fiches>

■ Les académies et master-classes

Elles permettent de travailler avec des musiciens ou des ensembles de renom sur des programmes originaux. Souvent organisées par de prestigieuses institutions, elles sont destinées aux jeunes professionnels.

En France

Académie de quatuor à cordes de Bordeaux

En parallèle aux Rencontres européennes de musique de chambre. Les quatuors sélectionnés se voient offrir les cours ainsi que l'hébergement à Bordeaux et donnent un concert dans le cadre du festival. Prochaine édition en mai 2011.

www.quatuorabordeaux.com

Académie du Quatuor Debussy (Bourg-Saint-Andéol)

Le Quatuor Debussy organise chaque année une session de musique de chambre ouverte à des quatuors constitués et confirmés. Découverte du répertoire, pratique collective, perfectionnement musical...

www.quatuordebussy.com

Académie européenne de musique de chambre d'Aix-en-Provence

Résidence chaque été de jeunes ensembles professionnels. Perfectionnement auprès de musiciens de renommée internationale.

www.festival-aix.com

Académie européenne de musique de Prades

Pour instrumentistes et formations constituées.

www.prades-festival-casals.com

Académie musicale de Villecroze

Session annuelle d'une douzaine de master-classes et ateliers d'interprétation de très haut niveau pour de jeunes musiciens invités. Master-classe de quatuor à cordes.

www.academie-villecroze.com

Tous les stages et master-classes sur le portail de la Médiathèque :

Guide pratique de la musique : base de données des **stages**

<http://mediatheque.cite-musique.fr/gpm/stages>

À l'étranger

Allemagne – Académie internationale pour ensembles de musique de chambre

www.jmd.info

Allemagne – Internationale Musikbegegnungsstätte Haus Marteau

Master-classes pour ensembles constitués : préparation aux concours, auditions et examens.

www.haus-marteau.de

Autriche – Internationale Sommerakademie Bad Leonfelden

Master-classes de quatuors.

www.sommerakademie-leonfelden.com

Canada – Master-classes pour cordes du Banff Center

www.banffcentre.ca

États-Unis – Workshop pour quatuor à cordes au Carnegie Hall

www.carnegiehall.org

Pays-Bas – Dutch String Quartet Academy (Amsterdam)

Master-classes de quatuors à cordes.

www.nska.nl

République tchèque – Master-classes internationales de musique de Brno

www.jamu.cz

Royaume-Uni – Rencontres de quatuor à cordes de la London String Quartet Foundation

www.playquartet.com

Royaume-Uni – Sessions de perfectionnement du Britten-Pears Young Artist Programme

Académie internationale de quatuors à cordes en septembre.

www.aldeburgh.co.uk/bpp

Suisse – Académie du Festival de Verbier

Master-classes de musique de chambre.

www.verbierfestival.com

■ || Vers la professionnalisation

■ Les concours

Une trentaine de concours sont ouverts ou dédiés au quatuor, parmi ceux-ci :

Allemagne – Concours international de musique de l'ARD

Ouvert aux quatuors à cordes en 2012.

www.br-online.de

Autriche – Concours international de musique de chambre Joseph Haydn

Ouvert aux quatuors à cordes et trios avec piano.

www.mdw.ac.at

Autriche – Concours international Franz Schubert et la musique de la modernité de Graz

www.kug.ac.at

Canada – Concours international de quatuor à cordes de Banff

www.banffcentre.ca

France – Concours international de quatuor à cordes de Bordeaux

www.quatuorabordeaux.com

Pays-Bas – Concours international de musique de chambre pour cordes Charles Hennen

www.chc.nl

République tchèque – Concours international Leos Janacek

Quatuor en 2010.

www.jamu.cz

Royaume-Uni – Concours international de quatuor à cordes de Londres

www.playquartet.com

Tous les concours sur le portail de la Médiathèque :

Guide pratique de la musique : base de données **Concours**

<http://mediatheque.cite-musique.fr/gpm/concours>

■ Quelques festivals consacrés au quatuor

Les Cordes en Ballade (juillet)

Festival itinérant en Ardèche, créé par le Quatuor Debussy.

www.quatuordebussy.com

Festival de quatuors à cordes du Luberon (juin–septembre)

Master-classe du Quatuor Orlando.

quatuors.luberon@orange.fr

Festival européen du quatuor Les Voix intimes (sur plusieurs mois)

À l'initiative de l'association Proquartetto en Belgique. Également sessions de travail et rencontres.

www.proquartetto.be

Festival international de quatuors à cordes en Pays de Fayence (octobre)

Master-classes avec les quatuors invités.

www.quatuors-enspaysdefayence.com

Quatuors à Saint-Roch (mars)

Une nouvelle série de concerts consacrée au quatuor à cordes : musique du XXe siècle, répertoire classique et œuvres rares.

www.ars-mobilis.com

Rencontres musicales de Fontainebleau

Organisé par l'association ProQuartet, ce festival est dédié à la musique de chambre et aux quatuors avec une programmation accueillie dans de nombreux lieux de la région, ainsi qu'au Théâtre municipal et au Château de Fontainebleau.

www.proquartet.fr

■ || À consulter à la Médiathèque

How to Succeed in an Ensemble : Reflections on a Life in Chamber Music, Abram Loft, Amadeus Press, 2003 (réflexions d'un ancien membre du Quatuor Fine Arts).

Vidéos

Le Quatuor : Corps à cordes, Roberto-Maria Grassi, Polyfolies – La Compagnie des Indes, 2007. (Le spectacle musical).

Kronos Quartet : in Accord, Manfred Waffender, Arthaus Musik, 1998.

Master-class de Walter Levin, Thierry Benizeau, Muzzik, 1998.

Franz Schubert : la Jeune fille et la mort, par le quatuor Alban Berg, Bruno Monsaigeon, La Sept, 1997.

Cordes sensibles, Catherine Zins, La Sept, 1991.

Quatuor à cordes, Daniel Cattelain, Canal J, 1991.

