

Projet Calyppso

Chorale Audycée
Conservatoire de Roanne

p21sme
LOIRE

ifac
INSTITUT FRANÇAIS D'ART CHORAL

La création pour chœur inclusif est l'une des actions
d'accompagnement de l'IFAC.

Présentation du projet « Calypso »

Cette création se déroule en plusieurs étapes et s'appuie sur un rythme traditionnel vénézuélien protéiforme, qui englobe tout autant un rythme, une chanson, qu'une tradition dans un esprit festif et contemporain. Dans le cadre de notre projet pour 2024, il s'agira d'une création participative impliquant des percussionnistes, chanteurs, clarinettes et saxophonistes. Ce projet repose sur une écriture musicale, mais également sur des rencontres. Le tout sera édité par l'éditeur lyonnais « Môméludies ».

Contexte et enjeu

Le projet de création « Calypso » est à la croisée des chemins. Il représente une rencontre entre un artiste, un conservatoire, une culture et des choristes d'horizons divers. Il raconte l'arrivée de Victor Hugo Villaroel, percussionniste vénézuélien, au conservatoire de Roanne, ainsi que celle d'Armelle Loppin, clarinettes et cheffe de chœur d'une chorale inclusive, et d'une directrice de conservatoire, saxophoniste, Pascale Amiot, qui co-construisent un projet d'établissement visant à favoriser la coexistence des publics à travers une hospitalité inconditionnelle et une dimension artistique sans compromis, à la rencontre d'artistes invités.

Public touché et processus de création

La chorale Audycée

La chorale Audycée est un ensemble inclusif qui réunit des élèves du conservatoire et des membres d'Ensemble Itinéraires Singuliers. Ce dernier chœur comprend 15 personnes âgées de 22 à 55 ans, atteintes de trisomie ou de déficiences mentales. Il est suivi par l'Association PRISME 21 Loire, qui accompagne un public de personnes atteintes de handicaps divers. Le chœur Audycée se réunit depuis plus de deux ans une fois par semaine, pour travailler sa pratique musicale, accompagné de travailleurs sociaux de l'Association et de leur famille, et dirigé par Armelle Loppin. Ce groupe compte plus de vingt participants à chaque répétition.

La création "Calypso" sera co-construite avec les choristes de l'Audycée, acteurs principaux du projet, qui participent activement à l'écriture des textes avec Victor Hugo Villaroel et Armelle Loppin. Le groupe prépare une partition à deux voix, accompagnée d'un rythme calypso et de percussions corporelles.

Alain Goudard, compositeur reconnu pour œuvrer à la démocratisation de la création musicale auprès de publics exclus des pratiques artistiques, suivra la réalisation de la création par Victor Hugo Villaroel jusqu'à sa création.

Rencontre artistique

C'est ainsi que la chorale inclusive Audycée se rendra à Barcelone pour rencontrer directement le musicien traditionnel José del Valle Rondón pour une résidence de création d'une semaine. Sur place, la rencontre permettra d'échanger avec cet artiste afro-vénézuélien et caribéen, originaire de l'État de Bolívar. Ami de Victor Hugo Villaroel, José del Valle Rondón est issu d'une famille d'artistes et est reconnu comme un spécialiste du tambour afro-vénézuélien. Les deux musiciens se sont rencontrés lors de festivals de musique du monde au Venezuela et continuent à collaborer régulièrement, organisant des rencontres musicales en Espagne.

Lors de cette semaine de création, le chœur Audycée sera rejoint par une chorale associative aussi dirigée par Armelle Loppin, La Clé des Chants, qui regroupe près de 70 chanteurs «valides ». Au total, cette création réunira près de 80 à 100 chanteurs, aux histoires et parcours différents, qui se rassemblent pour donner vie à un projet artistique hors norme. Il verra le jour lors d'un concert de création au sein d'un grand théâtre de Barcelone.

Une reprise de la pièce sera réalisée par le chœur Audycée le 30 mars 2024, lors du Festival de la Voix « le Cri du Roi », organisé par le Conservatoire de Roanne sur ses terres.

Dimension inclusive

Le projet se distingue par son engagement envers une pédagogie artistique active, vivante et adaptable, capable de s'ouvrir à des contextes variés et en toute mixité (écoles, institutions médico-sociales, centres d'incarcération). Il n'existe pas de frontières entre les musiques destinées à certains et celles qui pourraient être inaccessibles à d'autres. Tout le monde est invité à participer, à écouter, à créer. La musique devient ainsi un espace d'expression où chacun peut se retrouver.

Un engagement territorial

Le projet « Calypso » s'intègre dans l'offre d'une saison culturelle proposée au Roannais avec 70 dates de diffusion réparties sur 40 communes. Chaque année, le conservatoire accueille des créations avec des artistes invités, incluant des résidences longues de trois ans. Le projet d'établissement met également en valeur les artistes enseignants, qui développent leur carrière d'artiste en se produisant sur les scènes nationales et internationales et font bénéficier à tous les publics de l'établissement et du territoire cette richesse incarnée. Ces artistes deviennent ainsi des ambassadeurs du territoire roannais, des talents en résidence permanente, généreux et engagés.

Vision et philosophie

À travers ce projet, nous souhaitons également vivre une aventure humaine en voyageant ensemble à Barcelone, partager des moments de vie communs, et créer tout en découvrant de nouvelles cultures, baigner dans la langue espagnole, celle de la création. Nous adhérons pleinement à la Déclaration sur les Droits culturels adoptée à Fribourg en 2007, qui utilise le terme « culture » dans un sens élargi : « le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, les modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement ».

Citations inspirantes

«La musique révèle un espace de liberté sans lequel il n'y a pas de fraternité, pas d'échange, pas de vie sociale. » — Gérard Authelin

Objectifs du projet

1. Promouvoir l'inclusion par la création artistique et participative.
2. Développer des collaborations innovantes.
3. Soutenir une programmation culturelle ambitieuse.

Structures impliquées

Conservatoire de Roanne CRI – Structure porteuse

Le Conservatoire de Roanne est une institution d'enseignement artistique dédiée à la musique, à la danse et à l'art dramatique, se positionnant comme une « école du spectacle vivant ». Il s'appuie sur des repères pédagogiques nationaux établis par le Ministère de la Culture, visant à garantir une formation de qualité.

Ses missions incluent l'enseignement initial des disciplines artistiques, le développement de programmes d'éducation artistique et culturelle en partenariat avec l'Éducation Nationale, ainsi que la promotion des pratiques artistiques amateurs. Le conservatoire s'engage également à diffuser la création artistique et à soutenir le développement de la personnalité artistique de ses usagers.

En outre, l'établissement joue un rôle actif dans la sensibilisation du public à la culture, en participant à des événements locaux, en accueillant des artistes et en collaborant avec des partenaires professionnels pour enrichir la vie artistique de son territoire.

Association Prisme 21 Loire – Structure d'accueil

L'association Prisme 21 Loire accompagne des personnes en situation de handicaps divers et/ou leur famille. Une majorité des bénéficiaires est porteuse de trisomie 21 et de déficiences mentales. Dans l'association il y a des parents, des personnes concernées, des professionnels et toutes autres personnes intéressées.

Artistes impliqués

Victor Hugo Villarroel Gonzalez

Victor Hugo Villarroel Gonzalez, formé au sein du prestigieux système d'orchestres du Venezuela et membre de l'Orchestre Symphonique Simón Bolívar sous la baguette de Gustavo Dudamel pendant plus de 15 ans, il a parcouru le monde, de l'Asie à l'Amérique. Élève d'illustres maîtres, il fusionne les sonorités classiques et traditionnelles et compose depuis toujours en parallèle de sa vie d'interprète. Pédagogue passionné, il partage aujourd'hui son art à Roanne, au Conservatoire de Musique, de Danse et de Théâtre.

Armelle LOPPIN

Armelle Loppin, musicienne pédagogue installée dans la Loire s'est formée au conservatoire de Saint-Étienne et à la faculté de musicologie. Professeure de clarinette, elle a ensuite choisi de se spécialiser en accompagnement des personnes en situation de handicap et obtient un DUMUSIS, diplôme spécialisé. Responsable des publics empêchés au Conservatoire de Roannais Agglomération, elle mène des projets pluridisciplinaires et dirige une chorale inclusive, tout en créant avec la compagnie Farandole des performances artistiques dans des lieux insolites.

Alain GOUDARD

Alain Goudard est chef de cœur, chef d'orchestre, compositeur et directeur artistique de Résonance Contemporaine. Née en 1987 dans l'Ain, Résonance Contemporaine réunit des artistes, techniciens et une équipe pédagogique qui ont en commun la volonté de rendre accessible à tous la création contemporaine. Spécialisé dans la création musicale auprès de publics exclus des pratiques artistiques, il intervient dans ce projet en sa qualité d'expert pour accompagner et conseiller le compositeur du projet Calypso, Victor Hugo Villaroel, dans sa démarche de rencontre avec les publics touchés.

José del Valle Rondon

José del Valle Rondon, multi-percussionniste vénézuélien, est issu d'une famille d'artistes établis dans son pays natal, spécialiste de la musique caribéenne et de la musique traditionnelle afro-vénézuélienne, ainsi qu'expérimentale.

Il a une carrière de plus de 25 ans de formation et d'expérience dans le monde du divertissement, ce qui lui a permis de travailler, de produire et de réaliser de grands projets artistiques, tant au Venezuela qu'en Europe et en Amérique latine.

Il réside actuellement à Barcelone/Espagne, où il dirige et produit deux grands projets artistiques impliquant la musique latine, le jazz latin et les percussions traditionnelles afro-caribéennes.

Calendrier détaillé du projet

- Novembre 2024 : début des séances de travail et d'échanges entre la chorale Audycée, Armelle Loppin, Victor Hugo Villaroel, Alain Goudard.
- 1 à 2 Répétitions par semaine jusqu'à la création.
- 1 semaine de création à Barcelone : 23 février au 1er mars 2025.
- Reprise de la pièce lors du festival de la Voix « le Cri du Roi » à Roanne