

« Les matins-découverte »

Cycle d'initiation à la musique classique indienne Dhrupad

Décembre 2017 – Juin 2018

CONTENU DÉTAILLÉ ET INFORMATIONS PRATIQUES

J'ai imaginé ce cycle de rencontres musicales afin de transmettre un art – le *Dhrupad* – qui tient une place primordiale dans ma vie : je souhaitais, dans un premier temps offrir, pour ce cycle de découverte, un cadre différent d'un cours académique. J'avais aussi à cœur de proposer une transmission qui aborde la musique classique indienne sous différents angles (culturel, historique, expérientiel, sonore, rythmique) et qui demeure accessible à tous : musiciens, chanteurs, mélomanes, « chanteurs de salle de bains », novices.

Ainsi il est important de préciser qu'aucune connaissance préalable (solfègique/musicale) n'est requise pour participer à ce cycle ou à l'une des sessions proposées.

J'ai dégagé des thématiques particulières caractérisant ces rencontres vous permettant d'évaluer si ces sessions correspondent à vos attentes.

Vous trouverez ensuite un tableau détaillé de chaque thème abordé pour chaque session. Certains éléments étant repris d'un samedi à l'autre, chaque rencontre peut être abordée indépendamment.

Qui suis-je ? Marie-Line Aubry

D'origine bisontine, j'ai grandi dès l'âge de 5 ans à l'île de la Réunion où, bien que suivant un parcours classique en Conservatoire (violon, formation musicale, harmonie), j'ai baigné dans une atmosphère de métissage culturel et musical. A l'âge de 20 ans, je suis revenue en métropole où j'ai poursuivi mes études de musique dans les Conservatoires de Nancy et Lyon ainsi qu'à l'Université Lyon II en Musicologie.

Validant un diplôme à dominante Formation Musicale, Harmonie/Contrepoint, je reste très curieuse d'explorer de nouveaux horizons sonores et je me tourne vers les musiques orientales. Au fil des découvertes, je fais enfin cette rencontre musicale qui sera déterminante dans l'orientation de mon parcours : le violon indien.

Mon premier voyage d'études musicales en Inde a lieu en 2009, et après un temps assez long de tâtonnements au travers de divers apprentissages, je trouve enfin « ma voie » : celle de l'esthétique *Dhrupad*, incarnée par l'artiste respecté Pandit Pushpraj KOSHTI, à Bombay, maître de musique, spécialisé dans le jeu du Sitar et du Surbahar. Je suis son enseignement à partir de 2013, au violon et au chant.

C'est un chemin de vie. Une relation humaine aussi, avec l'enseignant, qui place en ses disciples la confiance en transmettant son Savoir, qu'il a lui-même reçu de ses Maîtres.

Après quatre ans de vie et d'études à Bombay, je rentre en France en 2015, sur le sol franc-comtois, et démarre une activité de chef de chœur (initiée lors de mes études classiques à Lyon) et prend la direction artistique de deux chœurs sur la région, tout en maintenant mon travail sur le *Dhrupad* en parallèle.

Le son, la vibration, la résonance : des expériences vivantes que je considère comme l'expression du lien et de la mise en relation : avec soi, avec l'autre, avec l'environnement.

Le langage des *Raags* et cette approche épurée, méditative du *Dhrupad*, est un océan de connaissance et de beauté, infiniment nourrissant. Il ouvre une dimension profonde de l'Être et de son rapport au Monde.

Je suis heureuse aujourd'hui d'organiser ce cycle d'enseignement et de lier d'une certaine façon mon expérience de la voix à la transmission du *Dhrupad*.

Les thématiques générales :

Volet « Culture et histoire »

- Comprendre l'origine et l'approche de la tradition *Dhrupad* dans la musique classique indienne ; sa particularité, sa philosophie, sa différenciation par rapport aux autres esthétiques musicales de l'Inde du Nord.
- Une tradition toujours vivante : acteurs du *Dhrupad* aujourd'hui, la *Gurukul*, les *Gharanas*.
- Les *Raags* comme base structurelle de la musique classique indienne : nature, constitution, pouvoir (*Rasa*), familles de *Raags*, improvisation dans le *Raag*.
- La performance du concert classique indien : en comprendre la structure, pistes pour guider l'écoute.

Volet « Technique et termes spécifiques »

- Le solfège indien : les *Sarigammes*.
- Singularité des hauteurs de son en musique indienne : les *Swaras*, les *Shrutis*.
- Le cycle rythmique : *Taal*
- Dans la pratique vocale et instrumentale : le *Kharaj*, le *Murchana*, les *Alankars*
- Les éléments d'approche du *Raag* : *Aroh/Avroh*, les *Paltas*, *Vadi/Samvadi*,
Le *Chaland*, *Sthai/Antara*, la structure *Alaap-Jor-Jhala*
- Comprendre la dimension circulaire de la tradition musicale *Dhrupad*

Volet « Pratique et exploration sonore »

L'exploration pratique, sonore, vocale de ces rencontres sera toujours en lien avec le volet technique/termes spécifiques : une application directe des notions abordées pour vous permettre d'en faire physiquement l'expérience musicale.

- Corps, souffle, voix : la relation au son dans la musique indienne. Voie d'accès à la relaxation et à la pleine conscience. Entrer en contact avec l'autre par la résonance.
- La relation à la *Tampura*.
- Le SA
- Goûter les *Swaras* et commencer l'exploration du *Raag BHAIRAV*. Chant de *Mantra* pour accéder au pouvoir du *Raag (Rasa)*
- Apprentissage d'une composition et du cycle rythmique (*Taal*)
- Des éléments pour débiter l'improvisation individuelle : les syllabes chantées
- De retour à la maison : comment s'approprier des outils simples à réutiliser dans une pratique individuelle musicale ou méditative.

Informations pratiques et tarifs :

Ces rencontres musicales sont proposées les samedis matins, de décembre 2017 à juin 2018 (voir dates ci-après), de 9h30 à 12h30 dans la grande salle du CATCO, 56 rue de Dole à Besançon.

Le tarif demandé est de 30^{euros} par session (3h).

Un tarif réduit de 25^{euros} est proposé aux étudiants et demandeurs d'emploi (sur présentation d'un justificatif).

L'ensemble du cycle (6 sessions) est proposé au tarif forfaitaire de 160^{euros}.

Matériel : vous pouvez vous munir d'un carnet et crayon, d'un plaid, d'un enregistreur audio.

Une journée de stage suivie d'un concert en présence de mon maître indien Pandit Pushpraj KOSHTI aura lieu lors des vacances d'avril 2018 (date et tarif seront communiqués ultérieurement).

Le tableau ci-après est indicatif. La progression pendant les séances sera fonction du groupe de personnes présentes, l'idée étant de trouver un rythme commun et de rester dans la « zone de confort ».

Programme des matins-découverte

CYCLE D'INITIATION A LA MUSIQUE CLASSIQUE INDIENNE - ATELIER THEORIQUE ET PRATIQUE VOCALE

Session	Culture et Histoire	Vocabulaire spécifique	Exploration pratique et vocale
16 décembre Les fondamentaux	.Origines et définition du Dhrupad .Esthétiques dans la musique classique indienne .Le Raag	.Le Kharaj .Le SA .Les Swaras .La Tampura	.Notre relation au son: souffle&corps, voix .Le son comme source d'énergie .Le contact à l'autre par le son
6 janvier Outils de langage	.La grammaire musicale indienne .Le Raag: familles, nature, constitution	.Le Kharaj .Les Sarigammes et Alankars .Les Mantras	.Se familiariser avec un début de pratique individuelle: Kharaj et Alankar .Découvrir un Raag par le chant d'un Mantra (BHAIKAV)
24 février Le Raag I	."Les" Dhrupad: acteurs et traditions .La structure du concert .Rôle de la composition .Le Pouvoir du Raag	.Les Sarigammes et Alankars .Les Paltas .Swaras et Rasa	.Aborder le Raag par le Palta .Affiner la sensation vocale des Swaras .Apprentissage d'une composition
10 mars Le cycle rythmique	.Les cycles rythmiques .Percussions de l'Inde .Rapport texte et musique dans l'improvisation et la composition	.Sarigammes, Alankars, Paltas .Systèmes de frappes dans le cycle rythmique .Le chemin du Raag (Chaland)	.Relation à la pulsation .Découvrir le Raag: premiers éléments d'Alaap .Mantra et Composition
19 mai Le Raag II	.L'improvisation dans le Raag .Spécificités d'improvisation: esthétiques comparées	.Le chemin du Raag: rôle du Sthai et de l'Antara .Notes-pôles (Vadi/Samvadi) .Les Taans	.Chanter le Sthai de l'Alaap .Chant en imitation .Composition chantée et Taans
23 juin Enrichir l'expérience	.Origine des Raags: mythes et légendes .Les syllabes chantées .Le Samaveda .Ecoute comparée du Raag Bhairav	.Swaras, Chaland, Sthai .Composition, Taal, Taans	.Kharaj et Alankars .Chant du Mantra de BHAIKAV .Alaap: Sthai, chant en imitation et improvisation .Composition chantée et taans