

FORMATION DE LA VOIX À LA MACHINE

PRÉAMBULE

La voix est bien plus qu'un instrument : elle est une matière vivante, un terrain de jeu et un formidable moteur de création. À travers l'exploration du timbre, du rythme, des textures et de l'écoute, elle ouvre un champ d'expression infiniment riche.

Dans ma démarche artistique, les outils numériques - looper, traitements sonores, Ableton Live - ne remplacent jamais la voix. Ils en prolongent les possibilités, accompagnent l'écriture et ouvrent de nouvelles perspectives de composition.

Cette formation propose un parcours de création en deux temps. Les trois premiers jours sont consacrés à l'exploration vocale et à la découverte des outils numériques. Après un temps de maturation, les participant·es reviennent développer une création personnelle - chanson, performance vocale ou paysage sonore - en mettant la technologie au service de leur intention artistique.

Au fil de ce parcours, les machines deviennent des partenaires de création, au service d'une voix qui reste toujours le point de départ.

PAR
MARION CASSEL

DATES

1ère partie : du 16 au 18
septembre 2027

2ème partie : du 25 au 27
novembre 2027

HORAIRES

10h-17h30
(pause de 13h à 14h)

DURÉE TOTALE

6 jours / 40h

LIEU

Lieu à venir
St Jean de Bournay (38)

CONTACT

Amélie GUILLERMET

Responsable du centre de
formation & référente PSH
formation@jaspir.com
07.69.58.11.13

PUBLIC CONCERNÉ & PRÉREQUIS

- ▶ Artistes du spectacle vivant, Musicien.nes amateur.ice.s ou confirmé.e.s.
- ▶ Cette formation s'adresse à des artistes désireux d'explorer de nouvelles approches de création vocale.
- ▶ Les participant.es devront :
 - Être curieux.ses et prêt.es à expérimenter de nouvelles pratiques artistiques.
 - Faire preuve d'ouverture à la recherche, à l'exploration sonore et au travail collectif.
 - Être à l'aise avec l'utilisation courante d'un ordinateur (navigation dans un système d'exploitation, gestion de fichiers, installation simple de logiciels).
 - Disposer d'une pratique vocale ou musicale, amateur ou professionnelle.
- ▶ Matériel à prévoir :
 - Un ordinateur portable personnel.
 - Un casque audio.
 - Un microphone si possible
 - Un looper est un plus, mais n'est pas indispensable.
- ▶ Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter directement.
- ▶ Adhésion annuelle à l'association La Fabrique Jaspir (10€)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ▶ Découvrir la voix comme un espace d'exploration, de jeu et de création.
- ▶ Développer leur créativité grâce à des protocoles d'exploration vocale, corporelle et sonore.
- ▶ Expérimenter des outils numériques (looper, Ableton Live, traitements d'effets) comme prolongements de l'expression vocale.
- ▶ Acquérir une méthode pour faire émerger, développer et structurer une idée artistique.
- ▶ Explorer différentes formes d'écriture et de composition issues des musiques actuelles.
- ▶ Accompagner chaque participant dans la réalisation d'une création personnelle.

COMPÉTENCES VISÉES

- ▶ Utiliser leur voix comme un matériau de création en mobilisant une palette variée de techniques vocales et sonores.
- ▶ Concevoir une proposition artistique originale à partir d'une intention personnelle.
- ▶ Structurer une création musicale ou sonore jusqu'à une forme cohérente et aboutie.
- ▶ Choisir et utiliser les outils numériques les plus adaptés (looper, Ableton Live, traitements d'effets) au service de leur projet.
- ▶ Produire une chanson, une performance vocale ou un paysage sonore en autonomie.
- ▶ Présenter une création personnelle en assumant des choix artistiques, techniques et scéniques cohérents.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Jour 1 – Explorer la voix

- Découverte des possibilités expressives de la voix
- Corps, écoute, rythme et jeux de création

Jour 2 – Enrichir son langage vocal

- Exploration des textures, harmonies et paysages sonores
- Protocoles de création
- Ouverture au looper

Jour 3 – De la voix à la machine

- Prise en main du looper
- Premières créations vocales augmentées
- Définition d'un projet personnel

Intersession (6 semaines)

- Recherche, expérimentation et maturation du projet

Jour 4 – Structurer sa création

- Reprise des projets
- Écriture, composition et choix des outils (Looper ou Ableton Live)

Jour 5 – Produire

- Enregistrement, traitements sonores et développement de la création

Jour 6 – Finaliser et présenter

- Finalisation artistique et technique
- Restitution des créations et bilan

MARION CASSEL

Ma maman entretient la légende que je chantais avant de parler, en yaourtant «Joyeux Anniversaire» le matin au réveil mais si je ne peux me rappeler le moment où j'ai commencé à chanter, c'est bien que la voix est le fil conducteur de ma vie.

Qu'elle soit acapella, triturée, déformée, électronisée, j'aime faire de la voix une matière incontrôlable et sensuelle, qui devient rythme, harmonie ou mélodie au gré de mes envies.

Après le Bac, je me suis tournée vers les formations en conservatoire et j'ai obtenu mes diplômes de Cem de Jazz et Dfe en comédie Musical en 2006. Férue des musiques amplifiées, j'ai également suivi le cycle spécialisé musiques actuelles au CRR de Paris pendant 3 ans.

Après de gros soucis de voix, une opération et une rééducation complète grâce à l'orthophonie, je me suis formée en psychophonie, méthode de chant qui m'a permis d'assoir des gestes vocaux sains et j'ai sondé cette méthode en me formant en chant prénatal. J'ai dernièrement suivi une formation en CVT (Complete vocal technique) à Copenhague au Danemark auprès de Cathrine Sadolin.

Chanteuse ACI, j'ai fondé avec 2 chanteuses, Ommm en 2008. Ce groupe a eu la chance de se produire dans le monde entier et a remporté de nombreux prix capella européen (Leipzig, Graz, Tampere). J'ai initié avec Ommm mon travail sur la musique a capella et j'ai pu entrevoir les possibilités infinies qu'offrait l'instrument voix.

C'est grâce à ce long travail de fond de vocaliste autour de l'harmonie, du rythme et du groove que j'ai l'honneur depuis 2016 de chanter pour l'artiste Faada Freddy en tant que choriste. Après avoir travaillé pendant 2 ans avec le groupe Zeka en tant que chanteuse lead, je développe depuis mon projet solo Mayumi in the Echo avec pour seuls instruments les machines et la voix. En 2023 je fonde le chœur Popaca avec Mathis Capiaux pour explorer la dynamique d'un format « Chœur » dans les musiques actuelles.

Artiste et pédagogue, l'acapella est au cœur de mon activité. Sur scène avec Faada Freddy, Ommm, Mayumi in the Echo ou Popaca, en ateliers de polyphonie et polyrythmie, en écrivant des arrangements de chœurs, en coachant des groupes et ensembles vocaux, en me prêtant au jeu de la réalisation studio, je décline mon activité avec beaucoup de joie, me permettant de varier les défis qu'on me lance. Je développe, grâce à mon solo, le travail de la voix assistée par des machines, (sampler, looper), et de manière plus générale la musique assistée par ordinateur et le producing.

Le travail acapella reste mon projet pilier dans lequel je prends plaisir à expérimenter les possibilités instrumentales de la voix notamment grâce au travail sur les effets et les machines en tout genre.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES & TECHNIQUES

De par leur essence, tous nos formateurs pratiquent une méthode pédagogique dite "active", et privilégient un apprentissage expérientiel où le stagiaire apprend en faisant.

MOYENS PÉDAGOGIQUES | Une bibliographie est disponible à la demande pour chaque formation pour se préparer ou aller plus loin. Le formateur adapte ses supports à sa discipline et aux besoins du stagiaire.

ENCADREMENT | le responsable du centre de formation assure le suivi des stagiaires en amont, pendant et après la formation. Un formateur professionnel, sélectionné par nos soins, assure la formation et le suivi pendant la formation.

ADAPTATION DES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES | Des bilans individuels peuvent être réalisés au besoin et/ou des bilans collectifs sont mis en place au cours de la formation et en fin de formation. Une évaluation de la qualité de la formation est demandée aux stagiaires et au formateur en fin de formation.

MOYENS TECHNIQUES | Des locaux et équipements adaptés aux exigences de la formation sont mis à disposition ainsi qu'un espace repos.

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI & LA SANCTION DE LA FORMATION

SUIVI DE L'EXÉCUTION |

- ~ Signature des feuilles d'émargement par demi-journées par le stagiaire et le formateur
- ~ Convocation officielle et certificat de réalisation de l'action de formation

SANCTION DE LA FORMATION |

- ~ Avant la formation : via questionnaire et au besoin, entretiens téléphoniques (avec le Responsable du centre de formation et /ou le formateur).
- ~ Pendant la formation, entretien par le formateur et à la demande avec le responsable du centre de formation.
- ~ À la fin de la formation, entretien par le formateur et à la demande avec le responsable du centre de formation.
- ~ Après la formation (par le responsable du centre de formation) : via des questionnaires à chaud et à froid.

COÛT DE LA FORMATION

Pour toute demande d'informations sur les tarifs et possibilités de prises en charge, contactez le centre de formation.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

Rythme : en continu

Modalité de déroulement : Présentiel, en inter-entreprise

EFFECTIF

Maximum : 14 stagiaires

INFOS PRATIQUES

Nous proposons systématiquement une solution d'hébergement collectif et le plus souvent une cuisinière est dédiée au groupe. Les modalités d'organisation sont précisées dans votre mail d'inscription.

Vous souhaitez être indépendant.e ?
N'hésitez pas à nous contacter et à consulter le livret d'accueil pour connaître les possibilités d'hébergement à proximité.

FINANCEMENT POSSIBLES

- ▶ OPCO (ex : AFDAS, UNIFORMATION, Vivea..etc), FIFPL, FAF PM FAF Cea, AGEFICE, AGEFOS, France Travail, Région, Département, Missions locales.
- ▶ Pour les salariés, rapprochez-vous de vos services RH dans le cadre du « plan de développement des compétences » ou de votre OPCO.
- ▶ Nos formations ne sont pas éligibles au CPF.
- ▶ Pour les financements personnels, nous contacter.
- ▶ Pour les personnes en situation de handicap, contacter notre référente handicap, Amélie Guillermet.

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS

Vous pouvez prendre contact directement avec Amélie Guillermet qui vous donnera les modalités d'inscription et de sélection ainsi que des informations sur les prises en charge possibles.

Après réception de votre dossier d'inscription, Sophie Boizot vous fera parvenir votre devis, puis votre convention, convocation et feuille de route.

Les étapes administratives avec La Fabrique Jaspier :

- ▶ Je m'inscris à la formation via le formulaire Google (cf mail d'inscription)
- ▶ Je réceptionne mon devis et le programme de formation
- ▶ Je lance éventuellement ma demande prise en charge auprès du financeur identifié
- ▶ Je réceptionne mon contrat de formation et le retour de mon financeur
- ▶ Je réceptionne la feuille de route de la session et organise ma venue.