

FORMATION

INFLUENCE DE LA MUSIQUE DU NORDESTE DANS LA MUSIQUE BRÉSILIENNE. LE FORRÓ ET SES DIFFÉRENTS RYTHMES.

Du Lundi 19 février au Vendredi 1er mars 2024
À Rio de Janeiro (Brésil)

Lieu: Espaço IPIRANGA (espacoipiranga.com) Rua Ipiranga 117. Laranjeiras,
Rio de Janeiro, RJ, 22231-120, Tel : 55 21 3597 0222

Arrivée et départ souhaités:
Du VENDREDI 16/02 au DIMANCHE 3 Mars

SOMMAIRE :

1. Comment et qui peut participer à ce stage

- Profil professionnel des stagiaires
- Pré requis
- Objectifs pédagogiques
- Conditions administratives

2. Intervenants, contenus pédagogiques et méthodologie:

Kiko HORTA (Accordéon, piano, coordination) **Luis Filipe de Lima** (Guitare 7cordes),
Mariana ZWARG (Flûte), **Durval PEREIRA** (Percussions), **Carole PANEZI** (Violon), **Laura LAGUBER** (Chant), **Guto WIRTTI** (Contre basse et basse élec)

Encadrement, assistants techniques, conception : José Ferreira, Lionel DESSUS

Conception, organisation : Gilbert Carreras

3. Planning détaillé

4. Annexes (Exemples d'exercices et de partitions de musiques qui seront travaillées)

« L-G CARRERAS » (Samambaia) (06 81 11 40 00),
6 rue de La Chaux, 42160 Andrézieux-Bouthéon
SIRET 800 649 139 000 14, CODE APE 9002 Z, 42160 Andrézieux-Bouthéon,
N° d'Organisme de Formation Professionnelle : 82 42 02662 42

1. COMMENT ET QUI PEUT PARTICIPER A CE STAGE

- 1 Profil professionnel des stagiaires
- 2 Pré requis
- 3 Objectifs pédagogiques
- 4 Conditions administratives

1. PROFIL PROFESSIONNEL DES STAGIAIRES

Stage pluri instrumental destiné aux musiciens professionnels et aux enseignants, spécialisés dans les musiques du Brésil et ayant une connaissance et une pratique professionnelle solide du CHORO et du SAMBA .

GUITARE 6 et 7 cordes, CAVAQUINHO, MANDOLINE : Bon niveau de lecture et bonne expérience professionnelle dans l'interprétation des répertoires abordés

PERCUSSIONS : Connaissance des percussions traditionnelles brésiliennes de leur technique spécifique ainsi que des « grands rythmes du Brésil », des figures de base et des variations traditionnelles ».

CUIVRES ET VENTS : Bon niveau de lecture et expérience dans l'interprétation des répertoires abordés.

ACCORDEON : Bon niveau de lecture et expérience dans l'interprétation des répertoires abordés

CHANT : Multiinstrumentiste de préférence, ayant une solide expérience professionnelle du chant dans les styles proposés et une bonne connaissance de la langue brésilienne.

ATTENTION !

S'AGISSANT D'UN STAGE PLURI INSTRUMENTAL ACCUEILLANT 5 à 6 FAMILLES D'INSTRUMENTS, CHAQUE SECTION SERA LIMITÉE A 3 OU 4 MUSICIENS, AU MAXIMUM, SELON LA DEMANDE !

NOMBRE DE PLACES : 16

2. PRE REQUIS

Musiciens pouvant justifier de stages, formations professionnelles et cours spécifiques sur le Choro. Participation en tant que musicien professionnel à des spectacles et des enregistrements au sein de groupes ou formations professionnelles spécialisées dans les musiques du Brésil.

Cette formation s'adresse à des musiciens professionnels confirmés ayant une solide connaissance des répertoires des musiques du Nordeste et plus particulièrement du Forro et de ses divres rythmes.

A travers, entre autres, des nombreuses formations que nous avons proposé depuis 15 ans autour de cette thématique ils auront pu acquérir à la fois la technique et l'expérience nécessaires pour mettre à profit cette formation et franchir de nouveaux paliers leur permettant de se confronter à de nouvelles échéances professionnelles.

Par conséquent, il s'agit bien d'un stage pour musiciens aguérés, d'ores et déjà en possession des clés essentielles du ce répertoire , donc de la « tradition », afin de pouvoir appréhender les éléments complémentaires qui ont permis aux meilleurs musiciens brésiliens actuels avec lesquelles nous allons travailler, d'inscrire ces genres musicaux intimement liés, dans une incontestable « modernité » dépassant les frontières du Brésil.

3. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES et METHODOLOGIE ORGANISATIONNELLE

Préambule concernant le Forro :

Ce style musical contient de multiples rythmes: xote, xaxado, baião.....

A l'origine, la base instrumentale utilisée est l'accordéon, le triangle et la zabumba.

On l'appelle aussi forró traditionnel ou forró pé-de-serra et ses principaux représentants sont Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominginhos et Sivuca....

À partir des années 80, le forró subit quelques changements. A cette époque, la batterie, la guitare et la basse électrique ont également été introduites.

Dans les années 1990, d'autres éléments ont été incorporés par certains groupes, tels que le clavier et le saxophone.

Dans les années 2000, ce type de musique a reçu un nouveau lifting et est apparue sous la forme du forró universitaire, qui a ajouté quelques changements instrumentaux au style original.

Les objectifs pédagogiques de cette formation visent à :

- Connaître et maîtriser le répertoire « traditionnel » lié aux musiques du Nordeste et au Forro en particulier

Revenir, comme point départ, sur l'interprétation des « grands classiques » de ce style.

Analyser et appréhender ses multiples caractéristiques.

- Tradition et « régionalité » : Etudier et maîtriser les caractéristiques rythmiques et harmoniques du FORRO ainsi que leur lien profond.

- Variations et improvisations :

Améliorer sa propre technique instrumentale, sa capacité d'analyse harmonique et mélodique ainsi que ses capacités d'improvisation et d'expression.

Interpréter le répertoire du Forro et des musiques du Nordeste, dans des arrangements à la fois traditionnels et modernes.

Méthodologie organisationnelle

Elle sera basée sur l'alternance et l'équilibre entre ces trois contextes de travail :

- Acquisition de connaissances générales et pratique d'ensemble (la totalité des stagiaires)
- Pratique d'ensemble par petits groupes pluri-instrumentaux (Ecoute et analyse plus facile compte tenu du nombre d'instruments limité par section)
- Travail d'approfondissement par pupitre (qui permettra, par famille d'instrument, que chacun puisse plus facilement repérer, analyser et améliorer ses points faibles et élargir ses connaissances dans son propre jeu instrumental.

4. LIVRET D'ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION FINALE

Les situations d'évaluation sont décrites pour chaque activité d'un titre professionnel de façon à couvrir toutes les compétences de l'activité.

Chaque fiche de situation d'évaluation type comprend :

- La référence de l'activité type
- La description de la situation d'évaluation
- Le nom de l'évaluateur et/ou formateur
- La date de l'évaluation
- La note obtenue (Moyenne des notes/20)
- La signature de l'évaluateur et/ou formateur

L'organisme de formation indique les résultats des évaluations en cours de formation dans ce livret dont une copie est transmise au jury.

Sur chaque fiche de résultat de l'activité est indiqué :

- la description succincte des évaluations mises en oeuvre,
- si le candidat a satisfait ou non aux critères issus du référentiel de certification et apporte les précisions utiles. Les fiches sont signées par le(s)

formateur(s) évaluateur(s). A la fin du livret, une fiche de synthèse récapitule les résultats obtenus par le candidat à l'issue de son parcours de

formation. Cette fiche de synthèse est cosignée par le(s) formateur(s) évaluateur(s) et le représentant de l'organisme de formation. Le candidat atteste par sa signature avant le passage de l'examen final, qu'un exemplaire de son livret lui a été remis, pour information.

Le livret complet est porté au dossier candidat pour la session de validation du jury.

Mode d'emploi

Ce livret sera visé par le jury en complément de l'obtention de votre titre professionnel. En cas d'échec à l'obtention du titre professionnel ce livret vous permettra de conserver une trace attestée des compétences partielles acquises

- **L'évaluation instrumentale finale** consistera dans l'interprétation individuelle et collective (selon les instruments) de l'interprétation de deux à trois titres étudiées au cours de la formation. Le résultat de cette évaluation représentera 50% de la note totale attribuée. La moyenne des notes obtenues cumulant le "Livret d'évaluations" et l'Evaluation instrumentale finale" devra se situer au dessus de 10 pour obtenir le certificat lié à cette formation.

5 . CONDITIONS ADMINISTRATIVES

POUR LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE

(Minimum 2 ans d'ancienneté en tant qu'intermittent, 48 cachets dans les 2 dernières années, autres situations, merci de vous adresser à l'AFDAS ou à l'organisme financeur de VOTRE formation professionnelle continue)

DEPUIS 2017 NOUS SOMMES REFERENCES EN TANT QU'ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LE DATADOCK, PLATEFORME DONT LES MEMBRES SONT

ACTALIANS, **AFDAS**, AGEFICE, AGEFOS-PME, ANFA, CONSTRUCTYS, FAFIEC, FAFIH, FAF.TT, FONGECFI AUVERGNE-RHONE-ALPES, FONGECFI BRETAGNE, FONGECIF ILE-DE-France, FONGECIF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, FORCO, INTERGROS, OPCA 3+, OPCA TRANSPORTS ET SERVICES, OPCABAIA, OPCADÉFI, OPCAIM, OPCALIA, OPCALIM, UNAGECIF, UNIFAF, **UNIFORMATION**

Si vous dépendez de l'un de ces organismes autres que l'AFDAS, renseignez-vous auprès de votre employeur et (ou) de l'organisme lui-même !

POUR LES AUTRES PUBLICS

Dans la mesure où il nous reste des places, nous pouvons accueillir des musiciens qui correspondent au public visé par nos formations.

Merci de vous rapprocher de votre employeur et (ou) de l'organisme auquel il cõtise pour vous dans le cadre de la formation professionnelle afin d'obtenir une aide partielle ou totale sur les « Frais pédagogiques » de cette formation qui se montent à 1850 € pour 2024.

5. COMMENT PROCEDER POUR SE RENSEIGNER ET (OU) S'INSCRIRE ?

- CONTACTER : Lionel DESSUS (+33 616 257 062) José FERREIRA (+33 679 738 374) ou Gilbert CARRERAS (+33 681 114 0 00)

E- Mail : samambaia420@gmail.com ou bien roilezard@wanadoo.fr

Site : www.samambaia.fr

- APRES LECTURE DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE DETAILLÉ, MERCI DE NOUS ENVOYER, VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE DUMENT REMPLI (Exemplaire vierge envoyé par e-mail) 16 Places pour cette formation.

- Dès que vous aurez obtenu notre accord, nous vous enverrons UN DEVIS NOMINATIF. Merci de vous RENDRE SUR VOTRE ESPACE PERSONNEL SUR LE SITE DE L' AFDAS (si vous n'en avez pas encore, contacter votre AFDAS de région, elle vous en ouvrira un)
- DANS VOTRE ESPACE PERSONNEL vous pourrez remplir votre demande de prise en charge, y inclure le DEVIS et LE PROGRAMME DE LA FORMATION
- Après étude, l'AFDAS vous confirmera VOTRE PRISE EN CHARGE !

Il faut le faire au plus VITE pour que l'AFDAS puisse nous signifier son accord dans les meilleurs délais !

6 CE QUI EST PRIS EN CHARGE PAR L'AFDAS ou l'organisme financeur ?

Les FRAIS PÉDAGOGIQUES (salaires et charges des professeurs, locaux, matériel, instruments, partitions, conception et organisation du stage, encadrement) de la formation .

7. QU'EST-CE QUI EST À VOTRE CHARGE ?

LE BILLET D'AVION ALLER-RETOUR ACHETÉ PAR VOS SOINS !

Pour les agences de voyage, nous ne représentons pas un « GROUPE » (personnes qui partent et reviennent en même temps ET dans les mêmes vols)

De plus, et c'est tant mieux, beaucoup d'entre vous en profitent pour arriver avant le stage ou bien prolonger leur séjour après. Nous sortons du cadre réservé au "voyage de groupe".

Dès que le groupe est constitué, avec un minimum de 11 stagiaires, nous vous confirmerons le stage et vous donnerons le feu vert pour l'achat des billets d'avion.

Bien entendu nous échangeons les infos avec vous dans l'intérêt collectif et afin de pouvoir voyager ensemble pour ceux qui le peuvent et le souhaitent!

En 2023, l'ensemble des stagiaires a pu bénéficier, à titre exceptionnel, d'une aide de l'AFDAS sur le billet d'avion à hauteur de 300€. Que'n sera-t-il en 2024 (?)

L'HEBERGEMENT ET LA NOURRITURE PENDANT LE STAGE

(Voir le détail du **FORFAIT QUE NOUS VOUS PROPOSONS** et les conditions dans le PDF « Accueil 2022 »)

POUR QUE VOTRE INSCRIPTION SOIT DEFINITIVE, IL NOUS FAUDRA :

1 : Votre DOSSIER D'INSCRIPTION DUMENT REMPLI et accepté par nos soins.

2: LA CONFIRMATION DE VOTRE PRISE EN CHARGE DU STAGE ENVOYE PAR L'AFDAS SOUS FORME DE CONVENTION ou par un autre organisme habilité à PRENDRE EN CHARGE le financement de votre formation.

3: PHOTOCOPIE DU PASSEPORT

Valable six mois après le retour du Brésil...

4: PHOTOCOPIE DE VOTRE BILLET D'AVION:

Arrivée souhaitée le vendredi précédent le début du stage.

5 : VOTRE PASSE SANITAIRE VALIDE (SI NECESSAIRE)

6. CONFIRMATION DE VOTRE ACCEPTATION DU FORFAIT « Hébergement/Repas »

EN OPTION !

ATTENTION !

DATE LIMITE D'INSCRIPTION LE 1er SEPTEMBRE 2023 !

2. INTERVENANTS, CONTENUS PEDAGOGIQUES ET METHODOLOGIE:

Kiko HORTA (Accordéon, piano, coordination, conception)

Luis Filipe de Lima (Guitare 7cordes),

Mariana ZWARG (Flûte),

Durval PEREIRA (Percussions),

Carole PANEZI (Violon),

Laura LAGUBER (Chant),

Guto WIRTTI (Contre basse et basse élec)

Encadrement, assistants techniques, conception : José Ferreira, Lionel DESSUS

Conception générale, organisation : Gilbert Carreras

Kiko Horta

(Accordéon, Piano, coordonateur pédagogique au Brésil)

Kiko Horta (Rio de Janeiro -1976) est accordéoniste, pianiste, compositeur et arrangeur. Considéré comme l'un des représentants de la nouvelle génération de musique instrumentale brésilienne, sa carrière se déroule dans des œuvres d'auteur, des enregistrements et des concerts avec des artistes tels que : Edu Lobo, Martinho da Vila, Chico Buarque, Gilberto Gil, Guinga, Wagner Tiso, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Mart'nália, Mauro Senise, Yamandu Costa, Carlos Malta, Hamilton de Holanda, Maurício Carrilho et Orquestra Petrobras. , avec qui il anime le Bal multiculturel de la Praça XV depuis 17 ans. L'événement, désormais traditionnel sur le calendrier du carnaval de rue à Rio de Janeiro, rassemble des artistes dans un spectacle de 6 heures dans le centre-ville pour un public de 70 000 personnes. présenté sur des scènes telles que Circo Voador, Villa-Lobos Festival et des artistes tels comme João Donato, Shanghai et Mauro Senise En tant que compositeur, Kiko Horta articule son expérience avec l'univers musical des festivals populaires brésiliens avec la musique classique, la samba, le choro, le forró et le jazz. Outre des chansons et des pièces instrumentales pour piano et accordéon, il a composé des bandes sonores pour le théâtre (O Reino do Mar Sem Fim, - dir. Adriana Schineider, 2010; O Patinho Feio - dir. Marcos Faustini, 2009; Almas Berrantes - Teatro de Anônimo , 2008). Il a travaillé comme producteur de musique et chercheur dans les projets « Mangueira: Sambas de Terreiro » (Collection générale de la ville de Rio de Janeiro), « Xangô da Mangueira » et « Mário Lago-100 anos » (Petrobras) , "Luciane Menezes et Pau da Braúna (Embratel). Depuis 2016, il enseigne également l'accordéon à la Casa do Choro et à l'Escola Portátil de Música (RJ).

Contenus pédagogiques et méthodologie:

Il propose une expérience musicale visant l'étude de l'accompagnement rythmique et harmonique, l'improvisation et la pratique des principales techniques utilisées à l'accordéon dans la musique du Nord-Est, dans le choro et la samba. chaque genre en plus de partitions de thèmes originaux et par de grands maîtres de l'instrument au Brésil.

Le cours aborde également les différentes fonctions que l'accordéon peut jouer dans un arrangement musical. en passant par le travail de maîtres tels comme Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominginhos, Sivuca et Hermeto Pascoal. , main droite et main gauche, étude des accords et des gammes) Destiné aux étudiants ayant une certaine pratique du répertoire instrumental de forró, choro et samba.

- Techniques de contrôle des soufflets
- Exercices rythmiques d'indépendance des mains et grooves
- Exercices d'enchaînement harmonique avec grooves et liaison mélodique.
- Exercices de développement rythmique
- Étude appliquée dans un répertoire préétabli de levadas (Baião, forró, xote, choro et samba).
- Analyse des enregistrements de la période de 1950 aux années 2000.
- Étude de l'accordéon superposé dans un arrangement musical.
- Application des triades supérieures en levadas en forró.
- Étude des solos, de l'improvisation et du contrepoint en forró traditionnel

INTRODUCTION

L'accordéon est un instrument significatif de l'imaginaire du peuple brésilien, inséré dans les différentes cultures régionales du pays et utilisé de multiples façons dans la musique brésilienne. Son arrivée au Brésil a eu lieu à la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée d'immigrants portugais, italiens et allemands. L'histoire du développement de l'accordéon brésilien passe par les mains d'accordéonistes anonymes répartis dans les coins les plus reculés du pays, et par le travail de maîtres qui ont acquis une reconnaissance nationale. Des noms comme **Luiz Gonzaga** (Pernambuco, 1912 -1989), **Chiquinho do Acordeon** (Rio Grande do Sul, 1927-1993), **Sivuca** (Sergipe, 1930-2006), **Orlando Silveira** (São Paulo, 1925 - 1993), **Dominginhos** (Pernambuco, 1941 -2013) et **Hermeto Pascoal** (Alagoas, 1936), avec une activité intense à la radio, à la télévision et dans l'industrie de la musique, ont indiqué des voies pour l'instrument dans des genres tels que le choro, la samba, le forró, la musique instrumentale et la musique pop.

Au Brésil, l'instrument est généralement associé aux langages musicaux du Nord-Est, du Midwest, du Sud et de certaines régions de l'intérieur du Sud-Est. Cependant, l'accordéon a eu une forte présence à Rio de Janeiro depuis la formation des premiers groupes régionaux de choro, à la fin des années 1920, lorsqu'il a commencé à être invité dans les studios d'enregistrement et les programmes de radio, interprétant divers genres de musique populaire. C'est au milieu des ensembles régionaux, dans les orchestres de Rádio Nacional, dans les boîtes de nuit avec différentes formations musicales dans les années 1950 que l'accordéon établit sa place dans la scène musicale de Rio de Janeiro et développe un langage caractéristique en tant que soliste et instrument d'accompagnement. Son apprentissage a lieu dans des contextes tels que les cercles de choro et de samba, dans des groupes de forró, la musique instrumentale et la pratique de l'enregistrement en studio et

des concerts avec différents artistes MPB. La pratique musicale de l'accordéon dans les contextes précités a permis de développer un regard attentif sur les différentes fonctions qu'il peut jouer dans les arrangements. Parmi eux, les particularités rythmiques, lorsqu'elles étaient dues à l'accompagnement, dans différents genres, étaient présentes en permanence. Des instruments comme la guitare, le cavaquinho par exemple ont une discographie étendue dans des genres comme la samba, le choro, la bossa-nova. Cet héritage créé par de nombreux instrumentistes, a établi des standards d'accompagnement qui jusqu'à aujourd'hui servent de référence pour les débutants et les professionnels. Dans le cas de l'accordéon, malgré l'héritage de noms comme **Chiquinho do Acordeon, Sivuca, Dominginhos, Orlando Silveira**, la présence de l'accordéon dans la discographie nationale dans certains contextes est souvent faible. Il est important de souligner qu'il y a un manque de matériel didactique qui indique les moyens de pratiquer dans ces contextes et aborde les problèmes techniques nécessaires à la performance dans ces genres. Même dans des genres tels que le forró, où l'accordéon joue un rôle de premier plan, le nombre de matériaux d'étude qui systématisent sa création musicale est encore faible. L'assimilation de cet héritage musical par des instrumentistes d'autres générations se fait, dans la plupart des cas, de manière informelle à travers l'étude de la discographie, et l'incorporation des éléments identifiés à l'écoute de leurs pratiques musicales. Il y a 7 ans, j'ai été invité à créer le cours "Sanfona Brasileira" à l'Escola Portátil de Música et à la Casa do Choro (Rio de Janeiro). Ce cours, qui a débuté en 2016 avec un groupe de cinq étudiants, se compose aujourd'hui de sept groupes, totalisant plus de quarante personnes de différentes régions du Brésil, dont des musiciens débutants, amateurs et professionnels. En raison de la possibilité d'enseignement à distance, au cours des deux dernières années, nous avons également accueilli des étudiants de pays tels que le Japon, l'Italie et l'Inde. Pendant les cours, l'une des questions les plus complexes à travailler est précisément l'accompagnement rythmique et harmonique, ses variations et ses articulations. J'observe que cette problématique ne concerne pas que les étudiants ou les musiciens amateurs, c'est une question qui est présente même dans le milieu professionnel. On a tendance à organiser des motifs d'accompagnement basés sur des séquences harmoniques délimitées par des mesures sans tenir compte des relations dynamiques entre la mélodie et les lignes percussives (lignes temporelles).

-Selon Machado (2019), le terme ligne de temps a été créé par le chercheur Joseph Kwabena Nketia pour définir une séquence d'impulsions sonores et de pauses qui composent une phrase rythmique.

« La musicalité africaine apportée au Brésil ne renoncerait pas à apporter dans ses bagages le support rythmique des lignes du temps et sa polyrythmie, souvent négociée, métissée et variée pour survivre sur le sol américain. Le terme ligne de temps a été inventé en 1970 par le chercheur Joseph Kwabena Nketia, comme une séquence d'impulsions sonores et de pauses qui composent une phrase rythmique. Si les mélodies et les harmonies européennes sont marquées par des temps forts et faibles, dans la ligne du temps africaine l'intrigue rythmique obéit à une régularité sans hiérarchie européenne, comportant intérieurement une irrégularité résultant de la répétition, de la variation, de l'accommodation et de la superposition de motifs rythmiques (.. .).

Ces lignes du temps africaines sur le sol brésilien sont devenues des lignes directrices présentes dans la samba et le choro-sambado et imprègnent toute la pratique de l'accordéon dans la MPB et la musique du Nord-Est.

L'expérience musicale et pédagogique de ce cours vise à approfondir les enjeux techniques et pratiques de la création de levadas afin de permettre à l'étudiant de comprendre et d'exploiter ces motifs et leurs variations de manière indépendante et créative.

Exercices et titres abordés:

1- Étude des Levadas à baião

2- Étude de Forró Levadas

- 3- Un petit Forró (Kiko Horta)- Application des principaux motifs de levada.
- 4- Lamento Nordestino (Oswaldinho) - Application des principaux motifs de levada.
- 5- Lamento Nordestino 2- Application de la technique de remplissage rythmique dans la main droite.
- 6- Je veux juste un Xodó (Dominguinhos et Anastácia)- Étude de l'harmonie, de l'improvisation et de l'interprétation.
- 7- Forró de 2 amigos (Edmilson do Pífano)- Étude de l'improvisation et de l'articulation phraséologique.
- 8- Accordéon feutré (Dominguinhos et Anastácia)- Utilisation des triades supérieures en harmonie.
- 9- Um Tom para Jobim (Sivuca et Oswaldinho)- Étude de l'improvisation et des grooves
- 10- Forró transcendantal (Kiko Horta)
- 11- Exercices de contrôle du soufflet
- 11- Étude du soufflet dans le Choro Gaucho (Chiquinha Gonzaga)
- 12- Forró à Caiçara (Dominguinhos)- Étude de l'articulation avec le soufflet
- 13- Introduction à Xote
- 14- Cajuína - Étude des levadas et contrepoint
- 15- Sabiá- Possibilités d'utiliser le soufflet
- 16- Forró Brasil (Hermeto Pascoal)
- 17- Feira de Mangaio (Sivuca)- Étude des variations de levadas à la main droite, étude du soufflet, improvisation.

Discographie et autres liens

Enregistrement de la chanson Procissão de Gilberto Gil sur le cd "Amor ao Fim", de Mauro Senise

Arrangeur invité : Kiko Horta

https://www.youtube.com/watch?v=y0n_WOQkWag

- CD de participation par Edu Lobo

<https://open.spotify.com/tracCOMPARTILHARK/6T7XwscSbnZ1rWnXv2pgGh?si=fMWi4GB8QG2aovyAn2c0Wg>

- Canudos avec Edu Lobo, Mauro Senise et Romero Lubambo.

<https://youtu.be/rGuXfrcll8c>

- Kiko Horta Quintet en direct sur TV BRÉSIL.

https://youtu.be/y0CdHy_MVbo

Enregistrement avec Martnália

https://open.spotify.com/track/4V9FXmmQ3XNf2sskH7i6L1?si=X_bYZzFsR7iwO4QtjyK

Luís Filipe de Lima (guitariste 7cordes, arrangeur, compositeur et producteur)

Né à Rio de Janeiro en 1967, il est musicien (guitariste, arrangeur, compositeur et producteur de musique), journaliste, écrivain, chercheur, enseignant et responsable culturel.

1. Formation académique

Docteur en Communication et Culture de l'École de Communication de l'UFRJ, où il a soutenu la thèse dirigée par Muniz Sodré en 2001, sur le choro, un genre de musique instrumentale de Rio de Janeiro. De la même institution, il obtient également une maîtrise, en 1996 (mémoire sur la musique des religions brésiliennes d'origine africaine, également encadré par Muniz Sodré), et un diplôme de journalisme, en 1990.

. directeur artistique de spectacles

Luís Filipe est un collaborateur chevronné du CCBB, responsable de la conservation et de la direction artistique de 16 séries de spectacles organisés dans des unités à Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília et Belo Horizonte. Ce sont : « Guimbaustrilho : la samba et le train à Rio de Janeiro » (CCBB/RJ, 2019), « Conexão 77 : quatre disques magiques de 1977 » (CCBB/BH, 2018), « Le siècle de la samba » (RJ / SP/DF/BH, 2016), « O Brasil de Jackson do Pandeiro » (DF, 2014), « Toca Raul ! (SP/DF, 2013), « Sand Tales : 70 ans de Clara Nunes » (DF, 2012), « Noel Rosa, un nouveau siècle » (SP, 2010), « Hello ? Bonjour! 100 ans de Carmen Miranda » (RJ/SP/DF et 12 autres capitales par CCBB Itinerante, 2009), « Breque samba et autres bossas » (SP, 2007 ; DF, 2006), « Samba sauvée : 70 sambas inédites d'hier et d'aujourd'hui » (RJ, 2006), « Ismael Silva : Let Talk » (RJ, 2005), « Le Brésil de toutes les sambas » (RJ, 2005 ; SP, 2004), « Lamartine dans le magazine » (RJ, 2004), « Lupicinium !" (RJ, 2004 ; DF, 2003), « Sept cordes : une guitare brésilienne » (SP, 2003), « Partido-alto : samba de facto » (RJ, 2003).

Dans chaque série, Luís Filipe s'occupe de la conception artistique, de la direction scénique et musicale, des arrangements, de la recherche et des scénarios. Dans ces spectacles, il a dirigé plus d'une centaine d'artistes, tels que Elza Soares, Jards Macalé, Dona Ivone Lara, Zélia Duncan, Roberta Sá, Zeca Baleiro, Arlindo Cruz, Zé Renato, Monica Salmaso, Pedro Luís, Rita Ribeiro, Paulinho Moska, Arto Lindsay, Kassin, Monarco, Nelson Sargento, Elton Medeiros, Tereza Cristina, Claudio Nucci, Leo Jaime, Xangô da Mangueira et Moacyr Luz, parmi tant d'autres.

De 2005 à 2007, il a dirigé six caravanes pour le projet Pixinguinha/Funarte, avec des artistes de premier plan tels que João Bosco, Nei Lopes, Fátima Guedes, Eduardo Dussek et Jane Duboc.

. directeur musical au théâtre

Il est le directeur musical et arrangeur de "Sassaricando - et Rio a inventé la marchinha", une comédie musicale primée de Sérgio Cabral et Rosa Maria Araújo qui a été créée en 2007, à Rio de Janeiro, et a été régulièrement jouée sur les scènes de Rio de Janeiro. Jusqu'en 2016, après avoir effectué deux vastes tournées nationales et un voyage au Portugal. Le spectacle a joué plus de 600 fois.

Il a également signé la direction musicale et les arrangements des spectacles « L, o musical », écrits et mis en scène par Sérgio Maggio, présentés aux CCBB de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte et Rio de Janeiro (2017/2018) ; « Leave pain on my own – a musical about the work of Sidney Miller », texte de Hugo Sukman et Marcos França, présenté au Teatro Sesc Copacabana (2017) ; de « Bilac voit des étoiles », texte de Heloísa Seixas et Julia Romeu, mise en scène de João Fonseca, projeté au Teatro Sesc Ginástico (2015).

. directeur de théâtre

Responsable de la direction scénique, du scénario, de la recherche, de la direction musicale et des arrangements du spectacle « Puro Ney », une comédie musicale en hommage à Ney Matogrosso avec Soraya Ravenle et Marcos Sacramento. Présenté au Teatro dos Quatro (Rio de Janeiro) et au Sesc Lourdes (Belo Horizonte) en 2017.

Direction générale et musicale du spectacle-revue « Rio que Semper Riu », avec Carvalhinho et Nádia Maria. CCBB-RJ, 1996.

. Instrumentaliste

En tant que guitariste, il a participé aux disques de Gal Costa, Carlinhos Brown, Zélia Duncan, Martinho da Vila, Elton Medeiros, Moraes Moreira, Arto Lindsay, Bezerra da Silva et Nei Lopes, parmi de nombreux autres noms importants. Il accompagne régulièrement des dizaines d'artistes, dont Bezerra da Silva, Nei Lopes, Monarco, Wilson das Neves, Dona Ivone Lara, Nelson Sargento, Noca da Portela, Roberta Sá, Alcione, Pedro Luís, Rita Benneditto, Filipe Catto.

. Producteur musical

En tant que producteur de musique de disques, il a sorti plus de 15 titres. En 2017, il a remporté le Prix de la musique brésilienne en tant que producteur du meilleur album de samba ("Samba original", avec Pedro Miranda/independente). Parmi les temps forts, citons les trois premiers albums du violoniste français Nicolas Krassik et les doubles albums des comédies musicales « Sassaricando » et « É com esse que eu vou ».

. Écrivain

En 2022, il lance son livre « Pour écouter de la samba – un siècle de sons et d'idées », édité par Funarte, avec une préface de Nei Lopes, un texte à l'oreille d'Haroldo Costa et une quatrième de couverture de Martinho da Vila. Il a également publié « Oxum – la mère de l'eau douce » (Pallas, 2007) et, en co-auteur avec Muniz Sodré, « Un vent sacré – récit de vie d'un devin de la tradition Nagô-Kêtu » (Mauad, 1996).

Il prépare actuellement la biographie de Dino 7 Cordas, le principal représentant de l'instrument au Brésil, à paraître chez Editora 34, ainsi que « Oxalá – o Senhor do Pano Branco », à paraître chez Pallas.

. activité d'enseignement

Il a enseigné à l'ECO/UFRJ en tant que professeur suppléant aux deux semestres académiques de 2000 et au premier semestre de 2001, responsable du sujet « Éléments du langage musical ». De 2012 à 2014, il a enseigné la discipline « Musicalisation du spectacle » dans le cours de troisième cycle en conception de costumes et carnaval à l'Université Veiga de Almeida, à Rio de Janeiro. En 2004, il propose le cours gratuit « Histoire sociale de la samba urbaine carioca » au Musée de l'image et du son de Rio de Janeiro. Depuis 2018, il

enseigne les cours gratuits "Aperçu historique de la musique brésilienne", "Samba : histoire en huit temps", "Histoire du carnaval carioca" et "Atelier pratique sur la guitare à sept cordes" dans des villes comme Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Londrina et Buenos Aires, pour un total de plus de 300 étudiants.

. Carnaval

Depuis 2008, il est membre du jury du prix Estandarte de Ouro, décerné par le journal O

Globo aux écoles de samba du Groupe Spécial de Rio de Janeiro.

À la guitare à sept cordes, également depuis 2008, il enregistre les albums de samba-enredo du Groupe Spécial des Écoles de Samba de Rio de Janeiro.

Dans les années 1990, il a eu une intense participation en tant que guitariste dans les défilés des blocs du carnaval de Rio de Janeiro, tels que Simpatia É Escolha Amor (où il a joué pendant onze années consécutives), Suvaco do Cristo, Barbas, Bloco de Segunda et Imprensa Que Eu Gamo.

. Directeur musical, conservateur et consultant

Depuis 2006, il participe à des comités de sélection d'avis publics musicaux, comme ceux lancés par Funarte (2006, 2008, 2011) et par Petrobras (2009).

Il a été Music Manager au Secrétariat Municipal de la Culture de Rio de Janeiro en 2010.

Il a été président de l'Associação de Amigos do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS/RJ) de 2017 à 2020, après avoir été vice-président de l'institution de 2007 à 2016.

En 2019 et 2020, il a assumé la coordination de la programmation musicale à Sala Baden Powell, un théâtre géré par le Secrétariat municipal de la culture de Rio de Janeiro.

Juré de dizaines de festivals de musique, tels que le concours national de la chanson promu par TV Globo et Fundação Progresso (2015 et 2016).

. bandes sonores de films

Il est directeur musical et auteur de la bande originale d'un long métrage sur Noel Rosa - "O Poeta da Vila", de Ricardo Van Steen, sorti en 2007.

Il a écrit les morceaux du court métrage pour enfants « Atrás dos Olhos de Ressaca », de Walmor Pamplona (2006) et du documentaire « Mulatas ! Un typhon sur les hanches », de Walmor Pamplona et Aydano André Motta (2011).

Contenus pédagogiques et méthodologie:

La guitare 7 cordes dans la musique de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro et Dominginhos.

Une promenade à travers la discographie de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro et consorts jusqu'à la fin des années 1960 au Brésil.

La guitare à 7 cordes dans la musique brésilienne : histoire, technique et langage », proposé par le musicien et chercheur Luís Filipe de Lima, aborde spécifiquement l'utilisation de la guitare à 7 cordes dans les genres musicaux populaires du nord-est du Brésil, comme le baião, xote, coco et samba de roda, s'étendant également à deux genres musicaux importants nés à Rio de Janeiro - la samba carioca (avec ses plus de 20

styles) et le choro, qui sont directement impliqués dans l'émergence des sept cordes, au début du XXe siècle, également à Rio de Janeiro.

Dans une approche objective, toujours axée sur la pratique de l'instrument, le cours s'attache surtout à

- L'histoire de la guitare brésilienne à sept cordes, qui a émergé dans les premières années du XXe siècle et s'est pleinement diffusée dans le pays à partir des années 1950.
- Histoire et analyse des enregistrements de musique du Nord-Est par Dino 7 Cordas (1918-2006), le plus grand maître de son instrument, qui a beaucoup joué avec Luiz Gonzaga et Jackson do Pandeiro.
- Le langage des « baixarias », chœurs improvisés dans le grave de la guitare : ses principes et possibilités appliqués aux différents genres de la musique populaire brésilienne. L'accompagnement rythmique caractéristique de la guitare brésilienne (à sept ou six cordes).
- Technique et sonorité : la guitare traditionnelle à sept cordes acier et la guitare à sept cordes nylon ; l'utilisation de la dedeira (plectre utilisé sur le pouce pour jouer les cordes de l'instrument) ; le doigté "anormal" de la sept cordes dans la première position de son manche.
- Répertoire brésilien pour guitare 7 cordes : analyse d'enregistrements, notions et pratique d'improvisation de lignes de basse.

Le cours est également proposé aux instrumentistes qui ne jouent que de la guitare à six cordes, qui partage avec la guitare à sept cordes à la fois le langage des guitares basses et l'accompagnement rythmique typique des genres musicaux populaires brésiliens.

Liens:

1-Disque Caçua de Nicolas Krassik produit et enregistré par Luis Filipe de Lima.

<https://open.spotify>

MARIANA ZWARG (flautista, compositora, arranjadora)

Né le 7 juillet 1980 ; à Rio de Janeiro Brésil

FAMILLE ET DÉBUTS

Née dans une famille de musiciens de trois générations, Mariana Zwarg a commencé à étudier la flûte en 2001, après avoir abandonné la licence de psychologie à la fin le cours. Mais elle considère que sa formation de musicienne a débuté il y a longtemps, durant son enfance, lorsqu'il accompagnait les répétitions quotidiennes des Hermeto Pascoal, où son père Itiberê Zwarg joue pour plus de 40 ans.

FAMILLE ORCHESTRE ITIBERÊ ZWARG

Lorsqu'elle a décidé de se consacrer exclusivement à la musique, Mariana a rejoint Itiberê Zwarg Orquestra Família, groupe auquel il a participé pendant 10 ans et avec qu'elle a enregistré 2 CD : "Sound Calendar" et "Contrasts".

ÉTUDES

Avec l'Itiberê Orquestra Família Mariana Zwarg a voyagé à travers le Brésil et Amérique latine, en participant aux festivals de musique les plus grands et les plus importants. Une partie de les concerts les plus importants à ce stade de sa vie professionnelle ont été donnés dans des lieux tels que Teatro Solis (Uruguay), La Trastienda (Argentine), Universidad del Litoral (Argentine), Sala São Paulo (São Paulo), Teatro Castro Alves (Salvador), Musée Pampulha (Belo Horizonte), CCBB (Brasilia, São Paulo et Rio de

Janeiro), Théâtre Municipal de Niterói (Rio de Janeiro), entre autres.

ITIBERÊ ZWARG ET GROUPE

En 2009, Itiberê Orquestra Família devient Itiberê Zwarg e Grupo, avec une formation mineure. Avec ce groupe, elle enregistre deux albums : « Identidade (2011), et "Intuitivo" (2018), en plus du DVD "Sur l'écran de l'Imagination" (2014)

Il a joué avec Itiberê Zwarg et Grupo dans de nombreux festivals de musique importants au Brésil, en Amérique latine et en Europe.

ARRANGEUSE ET ÉDUCATRICE DE MUSIQUE

Mariana Zwarg travaille également comme professeur de musique et arrangeuse dans des universités et des festivals de musique au Brésil et en Europe.

En 2014, elle est invitée à donner un atelier d'instruments à vent au Festival de Guaramiranga, à Ceará.

En 2015, elle a été invitée à agir en tant que directrice de big band aux «Tallers Musicals d'Avinyo» en Espagne, où elle a été arrangeuse et chef d'orchestre du Big Band du festival.

AVEC HERMETO, ITIBERÊ ET UMO JAZZ ORCHESTRA

En 2015, Mariana a participé - en tant que flûtiste et chef assistant - à un grand projet à Helsinki, Finlande : les débuts de l'"Universal Music Orchestra" en Festival d'Helsinki, ainsi que l'enregistrement de l'œuvre, composée par Itiberê Zwarg, interprétée par l'Orchestre de Jazz UMO et présentée par Hermeto Pascoal comme soliste principal. Le projet a été conçu comme une célébration du 40e anniversaire de anniversaire de l'UMO Jazz Orchestra, et le CD qui en résulte est sorti par Biscoito Fino au Brésil.

COMPOSITRICE ET CHEF D'ORCHESTRE

En entrant en 2016, Mariana Zwarg a commencé à diriger son propre projet solo

- "La première invitation pour une tournée européenne était un échange entre des musiciens du monde entier réunis pour jouer la musique d'Hermeto Pascoal".

A L'INTERNATIONAL

Le groupe était composé de musiciens du Danemark, de France, d'Espagne et du Brésil.

Ils ont donné des concerts à Berlin, Copenhague et Barcelone.

En 2017, le projet a été nommé "Mariana Zwarg Sexteto Universal", et l'accent est devenu les compositions originales de Mariana.

À partir de cette année-là, le groupe a commencé un programme intense de spectacles et d'ateliers, lorsqu'il a joué dans des festivals et d'importants clubs de jazz dans plus de 20 villes de

Espagne, Portugal, France, Allemagne, Danemark, Finlande et Brésil.

L'ALBUM "NASCENTES" PLAÎT ET FASCINE LE PUBLIC

En 2019, à Berlin, le Sextet enregistre son premier album, qui sort en

Octobre 2020. L'album, intitulé "Nascentes" plébiscité et enthousiaste

applaudi par le public et la critique et a été réédité en vinyle en

janvier 2022.

RÉINVENTION DU CONFINEMENT

Pendant le verrouillage du COVID 2020, Mariana a commencé à collaborer avec le

Le pianiste allemand Johannes Von Ballestrem commence son travail en duo. Les deux dans

leurs maisons - à Rio de Janeiro et à Berlin - ont commencé à échanger des idées et à travailler

sur de nouvelles compositions, écrites spécialement pour le duo.

LE DUO INSPIRE LE SOUTIEN

Dans le même temps, ils ont également reçu une bourse du Goethe-Institut pour soutenir

votre travail. En 2021, le duo a reçu une autre bourse du Sénat de Berlin, qui

leur a permis d'enregistrer leur premier album début 2022.

EN TOURNÉE DE NOUVEAU AVEC "SEXTETO".

Début 2022, le sextuor de Mariana a repris ses tournées : en février

a fait ses débuts au Portugal en jouant à l'Auditorium d'Espinho, en plus de jouer

un concert au Berlin XJazz Festival en Allemagne.

BOURSES D'ÉTUDES ET RÉCOMPENSES :

- Sénat de Berlin (Allemagne, 2022)

- Institut Goethe (Allemagne, 2021)

- Ibermusicas (Espagne, 2021)

- Prix Funarte RespiroArte (Brésil, 2020)
- Prix Arte como Respiro (Brésil, 2020)

Contenus pédagogiques et méthodologie:

Le langage des instruments à vent dans la musique du nord-est et la musique universelle d'Hermeto Pascoal.

- Étude du répertoire instrumental d'auteurs tels que Dominginhos, Sivuca, Edmilson do Pífano.
- Analyse des structures rythmiques et mélodiques
- Improvisation en forró traditionnel
- Introduction au concept de « musique universelle » créé par le grand musicien brésilien Hermeto Pascoal.
- Audition d'enregistrements emblématiques dans le but d'illustrer et de ponctuer les grands concepts de la musique universelle.
- Pratique des dictiones et des accents dans différents styles de musique du nord-est.
- Pratique des polyrythmies et des polytonalismes.
- Exercices d'écoute et d'interaction, visant au développement de l'interaction, suggestion de voies possibles de création dans l'esthétique du forró.

<https://www.youtube.com/watch?v=HZsXpJG0aNs>

<https://www.youtube.com/watch?v=pyPaleFWe6E>

Durval Pereira (Percussions)

Durval Pereira est une légende vivante de la zabumba brésilienne. Considéré comme le plus grand zabumbeiro d'aujourd'hui, il a joué avec tous les grands noms de la musique du Nord-Est tels que Dominginhos, Jackson do Pandeiro, Sivuca, Gilberto Gil, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Pife Muderno entre autres. Sa façon de jouer est étudiée par des musiciens de différentes générations.

Contenus pédagogiques et méthodologie:

La zabumba et les percussions dans l'œuvre de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro et Dominginhos.

Le cours apporte un aperçu des principales levadas de baião, forró, côco, xaxado et xote et des transformations subies dans la période des années 1950 à 2023.

- Étude de la technique instrumentale
- Identification des particularités rythmiques de chaque genre
- Techniques de bacalhào (main gauche)
- Des grooves hybrides de forró et de samba
- Les Levadas de Luiz Gonzaga
- Levadas de Jackson do Pandeiro
- Levada de Forró
- Pandeiro et Triangle: rythmes et figures

Liens Durval :

- Avec Pife Muderno

<https://youtu.be/Ge8tPqhd6I4>

- São João à Rio avec Elba Ramalho et Gilberto Gil, <https://youtu.be/S7E8UukDotw> - Solo de pandeiro

<https://youtu.be/X3FCIA90qds> - Techniques d'enregistrement <https://youtu.be/gsrcqCwWmr8>

Carole PANEZI (Violon)

Instrumentiste féminine, lauréate du MIMO Instrumental Award 2018, la multi-instrumentiste carioca Carol Panesi est formée à la musique universelle diffusée par Hermeto Pascoal.

Il a été membre de « Itiberê Zwarg & Grupo » pendant 13 ans, anciennement « Itiberê Orquestra Família » et avec ces projets, il a voyagé dans divers endroits au Brésil et à l'étranger, ayant enregistré 3 CD et 1 DVD en tant que trompettiste, violoniste et pianiste.

Il fait partie du Quatuor Iapó, dont il signe la direction musicale et les arrangements.

Il a sorti son premier album d'auteur "Primeiras Impressões" en 2018, et en 2019 le deuxième album "Em Expansão", tous deux avec Carol Panesi & Grupo.

En février 2021, il sort son troisième album, l'EP "Carol Panesi e Eleva Big Band" (Córdoba - Argentine), envisagé par le projet Ibermúsicas et FUNARTE et en juin de la même année, il sort son quatrième album "Arte é Oração", en duo avec le guitariste Fabio Leal.

La musicalité de cette multi-instrumentiste se démarque par sa capacité à faire sonner les nuances des contextes les plus variés par lesquels elle transite. Au violon, au piano ou à la trompette, la musique est le phare qui guide Carol.

Contenus pédagogiques et méthodologie:

Improvisation, créativité et accent de la musique brésilienne sur les cordes frottées par Carol Panesi

Afin de rapprocher l'univers savant des cordes frottées (violoncelle, violon, alto et fiddle) du langage et du swing de la musique populaire brésilienne, ainsi que d'accéder à notre liberté de création et à notre capacité d'improvisation, nous aborderons dans l'atelier :

- La langue du Forró
- Accents de base dans la musique brésilienne
- L'accompagnement dans le Forró
- Principales figures rythmiques brésiennes, motifs rythmiques

- Techniques d'archet de la musique populaire brésilienne.
- Comment étudier les gammes et les arpèges de manière créative
- Accents et secrets du swing Forró
- Les 3 piliers de la musique : rythme, mélodie et harmonie
- Initiation à l'improvisation en forró à travers le répertoire

Vidéos sur Youtube :

<https://youtu.be/KZTfbiJpWuU> Carol Panesi & Grupo - Partie Forró do Marajó. Herméto Pascoal

<https://youtu.be/XPljGkCTonw>

Carol Panési | Retour à Ceará (Carol Panesi) | Instrumental Sesc Brasil

<https://youtu.be/O1po7MKP7FA>

Forrobodó dans la forêt (Carol Panesi)

Laura Laguber (Chant)

Elle a deux albums d'auteur sur les plateformes musicales, "Sonhar de Novo" (2021) et "Laura Lagub" (2017). Elle est la chanteuse principale et joue Du triangle dans le Quarteto Astral, qui réalise l'hebdomadaire "Forró do Vôvô", est professeur de chant à l'école de musique Musimundi et coach vocal des Flautistas da Pro Arte depuis 2016. Elle a remporté le prix du meilleur second rôle actrice lorsqu'elle a joué Dadá, l'épouse de Corisco, dans l'adaptation théâtrale musicale du film "Deus e o Diabo na Terra do Sol", réalisé par Jefferson Almeida.

Elle était membre du Coletivo Marinês Unidas, chantant dans des spectacles en hommage au chanteur de forró Marinês et donnant des ateliers de chant en ligne pendant la pandémie.

Avec dix ans de carrière musicale, Laura Laguber a été chanteuse du groupe Fino da Xepa, du Duo Laura Lagub et Pitter Rocha, des groupes vocaux BeBossa Kids (MPB) et Mulheres de Hollanda (Chico Buarque). Il partage la scène avec Carlos Malta (Carlos Malta et Pife Muderno), Nelson Angelo (Clube da Esquina) et plusieurs artistes de sa ville. Il a enregistré avec **Danilo Caymmi, Domenico Lancellotti, Marcelo Caldi, Carlos Caxaça, Rodrigo Ramalho, Guegué Medeiros, Guto Wirtti, Danilo Andrade, entre autres grands musiciens brésiliens.**

Il a fait de la préparation vocale pour les pièces Tem Bola na Cola (mise en scène Fernando Berditchevsky), Isso É Que É Amor (mise en scène Ricardo Blat), O Bilontra (mise en scène José Henrique), Calabar (mise en scène Jefferson Almeida), Deus e o Diabo na Terra do Sol (dir. Jefferson Almeida), Teatro dos Ouvidos (dir. Antonio Guedes), entre autres.

Il a participé à plusieurs chœurs pour la télévision dans des feuilletons tels que "Deus Salve o Rei" et des programmes tels que "Zorra Total" et dans des projets d'entreprise avec les chefs d'orchestre Tim Rescala, Paulo Malagutti, André Protásio, Flavio Mendes, Edu Morelembaum, Zeca Rodrigues et Déco Fiori.

Contenus pédagogiques et méthodologie:

En classe, Laura Laguber réalisera quelques activités du cours Forrogogó, qu'elle a créé pour le développement du chant basé sur les rythmes forró. A partir d'un corps ludique et dansant, les élèves pratiqueront des vocalises et des échauffements vocaux avec accompagnement musical dans les principaux rythmes du genre : baião, xote, xaxado, draga-pé et forró.

Les aspects rythmiques-mélodiques et le contexte littéraire de chacun d'eux pour l'interprétation des chansons seront également abordés.

Laura Laguber est une chanteuse, compositrice et actrice. Étudiant à la maîtrise en enseignement des pratiques musicales à Uni Rio - Université fédérale de l'État de Rio de Janeiro - est titulaire d'un diplôme en musique de la même université et en communication sociale de FACHA - Faculdades Integradas Helio Alonso.

CONTENU GÉNÉRIQUE DU PROGRAMME

UNITÉ 1 : Corps / Respiration / Voix / Voyelles

UNITÉ 2 : Santé vocale / Échauffements vocaux / Les consonnes

UNITÉ 3 : Les rythmes : Forró, baião, xote, xaxado, drag pé / Vocalises

UNITÉ 4 : Vocalises / Technique Vocale

Unité 5 : Chant, musicalité et interprétation

Liens:

<https://youtu.be/BOHENX0t5Ig>

Instagram : lauraralaguber

@lauralaguber

GUTO WIRTTI

Né dans une famille de musiciens, à l'âge de 13 ans, il se produit dans des concerts et des festivals. Il a déménagé à Salvador à 16 ans.

En 2003, à l'invitation de Yamandú Costa, il s'installe à Rio de Janeiro, où il commence à travailler en duo avec le guitariste, se produisant lors de divers événements tels que le "Melbourne Jazz Festival", en Australie.

En 2012, aux côtés de Nicolas Krassik, il participe à l'album « Lida », de Yamandú Costa, enregistré uniquement par le trio guitare, contrebasse et violon.

En tant que bassiste et arrangeur, il a travaillé dans des spectacles et des enregistrements avec **Léo Gandelman, Celso Fonseca, Ed Motta, Luiz Melodia, Wilson das Neves, Milton Nascimento, Martnália, Gabriel Grossi, Nicolas Krassik, entre autres dans des spectacles et des enregistrements.**

Contenus pédagogiques et méthodologie:

"La place de la contrebasse dans la musique brésilienne", cette fois avec un accent sur la musique du nord-est du Brésil, propose de présenter différentes manières d'aborder la fonction de la contrebasse, dans les différentes formations et rythmes (Baião, Xote, Maracatu, Xaxado, Côco) utilisés tout au long de l'histoire dont nous avons des traces.

La basse est la voix la plus grave du groupe et fait le pont entre le rythme exécuté par les percussions, toujours très particulier et différent dans les différents styles, l'harmonie, qui est généralement faite par l'accordéon, les guitares et les instruments à vent.

A l'origine, la basse était la responsabilité de Tuba, dans les orchestres et les bandes des villes de l'intérieur, peu de temps après, elle est passée à la contrebasse dans les orchestres des radios et des maisons de disques, où les principaux enregistrements ont été récupérés.

A partir des années 60 et 70, la basse électrique a commencé à être utilisée par des grands instrumentistes tels Luizão Maia, Arismar do Espirito Santo, Jamil Joanes, entre autres...

Les cours se dérouleront de manière pratique, permettant au stagiaire de découvrir la manière traditionnelle dont les musiciens brésiliens apprennent leur propre musique. Écouter et jouer avec les rythmes en temps réel.

Des banques de rythmes percussifs seront utilisées afin que les élèves puissent jouer ensemble dans différents styles et tempos et, si possible, apprendre à danser un peu de notre forró, qui est l'or de la culture du nord-est. Un danseur de forró a un jour commenté : « C'est sur la contrebasse que je base mes pas ».

Le cours est également étendu aux guitaristes, accordéonistes et autres instrumentistes qui veulent comprendre comment la contrebasse est utilisée dans la musique brésilienne et les différentes places qu'elle peut jouer dans ce vaste domaine de la musique du nord-est.

Discographie et liens

https://youtu.be/IOZyF-7_VJs

<https://youtu.be/HJhs0vm2L9c>

<https://youtu.be/1jaO20G6Vv8>

5 pièces ensemble • Analyse effectuée pour Gmail

Aperçu de la vidéo YouTube Nicolas Krassik et Cordestinos | Programme instrumental de la Sesc Brasil

Nicolas Krassik et Cordestinos | Programme instrumental de la Sesc Brasil

Aperçu de la vidéo YouTube Guto Wirtti et son ensemble apportent des chansons d'auteur et des réinterprétations | Scène instrumentale

Aperçu de la vidéo YouTube Hamilton de Holanda Trio - Forró de Gala

Trio Hamilton de Holanda - Forró de Gala

3. PLANNING DETAILLE

- Horaires des professeurs
- Contenus résumés
- Répertoire étudié (non exhaustif)

PLANNING FORMATION 2024 RIO DE JANEIRO: Horaires, intervenants et contenus

SEMAINE 1 Du 19/02 au 23/02

	LUNDI 19	MARDI 20.	MERCREDI 21	JEUDI 22	VENDREDI 23
Grand groupe	TOUS LES PROFESSEURS DISPONIBLES: 1h + KIKO HORTA, 1H	Professeur 2h: Durval Pereira	Professeur 2h: Kiko Horta	Professeur 2h: Luis Filipe de Lima	Laura Gruber
13H-14H 14H-15H	Présentation des professeurs et présentation des stagiaires. KIKO HORTA, DURVAL PEREIRA, GUTO WIRTTI, LUIS FILIPE DE LIMA, MARIANA ZWARG, CAROL PANESI, LAURA GRUBER. Petite démonstration des professeurs	Etude et interprétation des principaux rythmes joués à la Zabumba (bailão, forró, xote) utilisés dans l'œuvre de Luiz Gonzaga et Jackson do Pandeiro.	Panorama de la musique nordestine de 1950 jusqu'en 2000. Bailão de Luiz Gonzaga, forró de Jackson do Pandeiro et Trio Nordestino, les transformations des années 1970 dans l'œuvre de Gilberto Gil et de Dominginhos, Hermeto Pascoal, Sivuca et Egberto Gismonti. Audition d'enregistrements fondamentaux	La guitare dans la musique du Nordeste. Analyse des enregistrements de Dino 7 Cordas (1918-2006). - Le langage des "baixarias", des contrechants et improvisations dans les graves. Grands principes et possibilités. L'accompagnement rythmique caractéristique de la guitare dans ce style (guitare de 7 ou de 6 cordes).	Le CHANT dans les musiques du Nordeste. Etude de ses aspects rythmiques et mélodiques, phrases, vocalises et connaissance du contexte littéraire de chaque chanson.
Petits Groupes	Professeur 2h KIKO HORTA Professeur 2h Luis Filipe de Lima Professeur 2h Mariana Zwarg	Professeur 2h Durval Pereira Professeur 2h Kiko Horta Professeur 2h Luis Filipe de Lima	Professeur 2h Kiko Horta Professeur 2h Mariana Zwarg Professeur 2h Luis Filipe de Lima	Professeur 2h Luis Filipe de Lima Professeur 2h Guto Wirtti Professeur 2h Kiko Horta	Professeur 2h Laura Gruber Professeur 2h Luis Filipe de Lima Professeur 2h Durval Pereira
15H-17H	Interprétation individuelle ou en petits groupes par les stagiaires afin d'évaluer leur niveau de connaissances et d'interprétation à l'entrée de la formation et de repérer les domaines dans lesquelles nos intervenants pourront faire évoluer chaque participant à cette formation.	Etude harmonique et des caractéristiques mélodiques ayant pour objectif la construction d'accompagnements rythmiques joués avec des instruments harmoniques. Perfectionnement des différents rythmes joués par les percussions..	Interprétation des thèmes de chaque période pré citée.	Mise en pratique des "langages" étudiés adaptés au répertoire du jour.	Etude de l'accompagnement rythmique et harmonique des chansons du répertoire choisi ce jour.
Musique d'ensemble (s)	Professeur 1h KIKO HORTA, Mariana Zwarg Professeur 1h Luis Filipe de Lima Professeur 1H Durval Pereira	Professeur 1h Kiko Horta Professeur 1h Durval Pereira Professeur 1H Luis Filipe de Lima	Professeur 1h Kiko Horta Professeur 1h Mariana Zwarg Professeur 1h Luis Filipe de Lima	Professeur 1h Luis Filipe de Lima Professeur 1h Guto Wirtti Professeur 1H. Kiko Horta	Professeur 1h Laura Gruber Professeur 1h Luis Filipe de Lima Professeur 1H Durval Pereira
17h-18h	Interprétation du répertoire choisi en "petits" ou "grand ensemble". Création d'un ou de plusieurs arrangements spécifiques.	Interprétation du répertoire choisi en "petits" ou "grand ensemble". Création d'un ou de plusieurs arrangements spécifiques.	Interprétation du répertoire choisi en "petits" ou "grand ensemble". Création d'un ou de plusieurs arrangements spécifiques.	Interprétation du répertoire choisi en "petits" ou "grand ensemble". Création d'un ou de plusieurs arrangements spécifiques.	Interprétation du répertoire choisi en "petits" ou "grand ensemble". Création d'un ou de plusieurs arrangements spécifiques.
	Musiques interprétées	Musiques interprétées	Musiques interprétées	Musiques interprétées	Musiques interprétées
1	Eu só quero um Xodó	Lamento Nordestino (Oswaldinho)	De onde vem o Bailão (Gilberto Gil)	Um Tom para Jobim (Sivuca)	Eu só quero um Xodó (D+ Anastácia)
2	Forró na Calçara	Forró na Calçara (Dominginhos)	Forró Brasil (Hermeto Pascoal)	Cabaceira Mon Amor (Sivuca)	De onde vem o Bailão (Gilberto Gil)
3	Bailão	Bailão (Luiz Gonzaga)	Plantio de Amor (Dominginhos e Sebastiana)	Bailão	Morte do Vaqueiro (Luiz Gonzaga)
4	Feira de Mangaio	Sebastiana (Jackson do Pandeiro)	Forró de dois amigos (Edmilson do F	Santona Sentida (Dominginhos e Lorô)	De volta para o Aconchego
5		Mundo Novo (Kiko Horta)-xote	Lamento Sertanejo (Dominginhos e Anastácia)		Gostoso Demais (Dominginhos)
6					Chuculadeira (Luiz Gonzaga)

PLANNING FORMATION 2024 RIO DE JANEIRO: Horaires, intervenants et contenus

SEMAINE 2 Du 26/02 au 01/03

	LUNDI 26	MARDI 27	MERCREDI 28	JEUDI 29	VENDREDI 1/03
Grand groupe	Professeur 2H: Mariana Zwarg	Professeur 2H: Carol Panesi	Professeur 2H Gutto Wirtti	Professeur 2H: Kiko Horta	Professeur 2H: KIKO HORTA
13H-15H	La musique "universelle" d'Hermeto Pascoal. Principes de basse, audition d'enregistrements emblématiques pratiques de polyrythmies et de polytonalités.	Le langage des cordes frottées dans la musique du Nordeste. Accents, étude créative de gammes, jeu d'archet, principales figures rythmiques	La contrebasse dans la musique nordestine. Principaux rythmes et variations interprétés par les bassistes de chaque grande période.	L'improvisation dans le forro traditionnel et moderne. Cours proposé par Kiko Horta Mariana Zwarg e Carol Panesi.	Révision du grand répertoire étudié tout au long de la formation. Mise au clair des derniers éléments qui poseraient question dans l'interprétation et (ou) dans les arrangements.
Petits Groupes	Professeur 2h Mariana Zwarg Professeur 2h Carol Panesi Professeur 2h. Gutto Wirtti	Professeur 2h Carol Panesi Professeur 2h. Luis Filipe de Lima Professeur 2h. Kiko Horta	Professeur 2h Gutto Wirtti Professeur 2h Durval Pereira Professeur 2h. Kiko Horta	Professeur 2h Kiko Horta Professeur 2h Carol Panesi Professeur 2h. Mariana Zwarg	Professeur KIKO HORTA + Ensemble des professeurs
15H-17H	Etude du répertoire d'Hermeto Pascoal et application dest exercices pratiques au cours des deux premières heures.	Application dest exercices pratiques au cours des deux premières heures sur le répertoire du jour.	Application dest exercices pratiques au cours des deux premières heures sur le répertoire du jour.	Application dest exercices pratiques au cours des deux premières heures sur le répertoire du jour.	Travail en petits ensembles (5 à 6 musiciens (femmes) afin de préparer l'évaluation de fin de stage.
Musique d'ensemble (s)	Professeur 1h Mariana Zwarg Professeur 1h Carole Panesi Professeur 1h Gutto Wirtti	Professeur 1h Carol Panesi Professeur 1h Luis Filipe de Lima Professeur 1h Kiko Horta	Professeur 1h Gutto Wirtti Professeur 1h Durval Pereira Professeur 1h Kiko Horta	Professeur 1h Kiko Horta Professeur 1h Carol Panesi Professeur 1h Mariana Zwarg	Professeurs KIKO HORTA + Ensemble des professeurs
17h-18h	Interprétation du répertoire choisi en "petits" ou "grand ensemble". Création d'un ou de plusieurs arrangements spécifiques.	Interprétation du répertoire choisi en "petits" ou "grand ensemble". Création d'un ou de plusieurs arrangements spécifiques.	Interprétation du répertoire choisi en "petits" ou "grand ensemble". Création d'un ou de plusieurs arrangements spécifiques.	Interprétation du répertoire choisi en "petits" ou "grand ensemble". Création d'un ou de plusieurs arrangements spécifiques.	Evaluation de fin de stage et remise des attestations et autres documents administratifs. Evaluation à chaud des stagiaires.
	Musiques interprétées	Musiques interprétées	Musiques interprétées	Musiques interprétées	Musiques interprétées
1	Forró Brasil (Hermeto Pascoal)	Forró Transcendental (Kiko Horta)	Com um pé no Forró (Toninho Hoff)	Feira de Mangalo (Sivuca e Glória Gadelha)	
2	Bebê (Hermeto Pascoal)	Forró em Marajó (Carol Panesi)		Um tom para Jobim (Sivuca/Oswaldinho)	
3	Voa Ilca (Hermto Pascoal)	De volta ao Ceará (Carol Panesi)		Forró de dois Amigos (Edmilson do Pifano)	
4	São Jorge (Hermeto Pascoal)	Forró de dois amigos (Edmilson do Pifano)		Forró Transcendental (Kiko Horta)	
5	Forró em Marajó (Carol Panesi)			Forró da Comunidade (Kiko Horta)	
6					

4. Annexes

Exemples d'exercices et de partitions de musiques qui seront travaillées

Accordéon: Etude de rythmes avec jeu de soufflet

Estudo de levadas com Jogo de Fole

Kiko Horta

A

Measures 1-8:

- Measures 1-2: Dm, \uparrow abrir o fole
- Measures 3-4: Dm, \downarrow fechar o fole
- Measures 5-6: Dm, \uparrow abrir o fole
- Measures 7-8: A7, \downarrow fechar o fole

B Com jogo de fole junto

Measures 9-14:

- Measures 9-10: Dm, \uparrow abrir o fole, \downarrow fechar
- Measures 11-12: A7, \downarrow fechar
- Measures 13-14: Dm, \uparrow abrir o fole, \downarrow fechar

Baião

Estudo 1 de levadas

Abrir o fole mantendo o equilíbrio de volume e força.
- Depois fazer a mudança de 2 em 2 compassos

Kiko Horta

A

C7 F7 fechar V C7 F7

A1

C7 F7 V C7 F7

B

B

B1

Introdução ao Xote

Tema com variação

Kiko Horta

Am % Dm %

5 E7 % Am E7

9 Am % Dm %

13 E7 % Am E7

17 Tema 1 Am % Dm %

Cajuina

Caetano Veloso

transc: Kiko Horta

The musical score for "Cajuina" is written in 4/4 time and consists of five staves of music. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The score includes various chords and fingerings for the left hand.

Staff 1: Measures 1-4. Chords: Am7, Bm7(b5), E7(b9), (Dm6). Fingerings: 3 1, 3 2, 4 2 1, 2 3 1.

Staff 2: Measures 5-8. Chords: Am7, A7, Dm7, G7. Fingerings: 2 3, 1 3 1, 4 3, 1 3 1(2).

Staff 3: Measures 9-12. Chords: C, F7M, F7, E7, E7. Fingerings: 4 5 4, 4 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 3, 5 4 3 1 3 1 2 3.

Staff 4: Measures 13-16. Chords: A7, A7, Dm6, E7. Fingerings: 1 1 2 3, 5 4 3 1 2 1 2 3, 4 5 4, 3 2 1 2.

Staff 5: Measures 17-18. Chord: Am. Fingering: 1.

Violoncello

Acentos básicos - Música Brasileira

Carol Panesi

1

2 acento no maracatu

3 acento no contratempo

4

Exercícios de arco (linguagem música brasileira)

movimento detache inetrúpto (caxixi)

síncope com notas mortas

7

garfinhos (com notas mortas)

8

Viola

Acentos básicos - Música Brasileira

Carol Panesi

1

4 2 acento no maracatu

7 3 acento no contratempo

10 4

Exercícios de arco (linguagem música brasileira)

movimento detache ininterrupto (caxixi)
síncope com notas mortas

13 7

17

garfinhos (com notas mortas)

20 8

23 8

Violin

Acentos básicos - Música Brasileira

Carol Panesi

1

2 acento no maracatu

3 acento no contratempo

4

Exercícios de arco (linguagem música brasileira)

movimento detache ininterrupto (caxixi)
síncope com notas mortas

7

garfinhos (com notas mortas)

8

8

De volta ao Ceará

Violin

Carol Panesi

A

A⁹ E7(add9) E7(add9) A⁹

6 A⁹ E7(add9) E7(add9) A⁹ A⁹

11 E7(add9) A⁹ E7(add9) A⁹

15 E7(add9) A⁹ E7(add9) A⁹

19 E7(add9) A⁹ E7(add9) A⁹

23 E7(add9) A⁹ E7(add9) A⁹

C

27 A/G D/F# Dm/F A/E A/E

32 B/D# E/D A/C# A/C# A/G D/F#

38 Dm/F A/E A/G D/F# Dm/F A/E

D

44 A B/A D/A A A B/A

50 D/A A⁹ A⁹ FIM A⁹ impro E7(add9) E7(add9) A⁹ D.C ao FIM

Forró de dois amigos

Edmilson do Pifano

Transcr: Kiko Horta

The musical score is written in a single system with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat major), and a 2/4 time signature. The piece consists of 41 measures, divided into eight lines of music. The notation includes eighth and sixteenth notes, rests, and various chords. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes. Trills are marked with 'tr'. The score concludes with a double bar line and repeat dots.

Measures 1-5: Chords: C7, Gm, C7, Gm. Fingerings: 4 3 2, 1 2, 4 3 2, 1 2, 4 3 3 1, 1 5, 1 1, 4.

Measures 6-10: Chords: C7, Gm, C7, Gm, C7. Fingerings: 1, 4 3 2, 4 2, 4 3 1, 4 3 1 2.

Measures 11-15: Chords: Gm7, C7, Gm7, C7, Gm7. Fingerings: 1 2 5, 1, 4 3 2, 4, 4 3 1, 4 3 1 2, 1 2 5.

Measures 16-22: Chords: C7, Gm7, Dm7, C7, Gm7, C7. Fingerings: 1, 4, 4 5, 3 3 1, 1 2, 1 4 2 1, 1 2, 4, 1, 4.

Measures 23-30: Chords: Eb7, D7, Gm7, Gm7, Dm7, C7, Gm7, Gm7, C7. Fingerings: 3 4 2, 1, 1, 4 5, 3 5, 3 1, 2, 1 5 2, 1 2, 5, 1, 4, 1, 2.

Measures 31-35: Chords: Eb7, D7, Gm7, C7, Gm7, C7. Fingerings: 3 4 2, 1, 1, 4 3 1, 4 1, 3 2 1 2, 4 1, 2 4 3 1, 3 1, 3 2 1 2.

Measures 36-40: Chords: Gm7, C7, Gm7, C7, Gm7. Fingerings: 2, 1 2 4 3 1, 2 1, 3 1 2 1, 4, 3 5 4 3 2, 4 3 2 1, 4 3 1 2, 1, 1 2 4 3 1.

Measures 41: Chord: Gm7. Fingering: 4 3 2.

Additional markings: (Fim) at measure 31.

FORRÓ DO MARAJÓ

PIANO

CAROL PANESI E SALOMÃO SOARES

A

7 Dm^7 G^{13}

3 Dm^7 G^{13}

B

5 Dm Dm^7 G^{13} Dm^7 G^{13}

8 Dm^7 G^{13} Dm^7 G^{13} Dm^7 G^{13}

11 Dm^7 G^{13} Dm^7 G^{13}

C

13 Gm C^{13} Gm

15 Gm C^{13} Gm

Olha pro Céu

(versão com os baixos)

Luiz Gonzaga e José Fernandes

arr: Kiko Horta

The musical score is written for piano accompaniment in 2/4 time, key of B-flat major. It consists of six systems of music, each with a treble and bass staff. Chord symbols are placed above the treble staff, and measure numbers are indicated at the beginning of each system. The score includes a first ending (1.) and a second ending (2.).

System 1: Measures 1-6. Chords: Dm, Dm, Dm, Dm.

System 2: Measures 7-11. Chords: Dm, Dm, D7/F#, Gm, C7.

System 3: Measures 12-18. Chords: C7, F, A7, Dm, Bb7, A7.

System 4: Measures 19-24. Chords: A7, D.

System 5: Measures 25-30. Chords: D, Em, Em.

System 6: Measures 31-36. Chords: Em, Em, Fdim, F#m.