PROGRAMME DE FORMATION EN COMÉDIE MUSICALE/CHANT

Focus sur les techniques multidisciplinaire The Singing Athlete

Niveau : Niveau professionnel et supérieur/avancé

Du 20 juillet - 1er août 2027 inclus

Lausanne, Suisse

Les participants apprendront des techniques de neurosciences fonctionnelles appliquées à la production vocale pour les professionnels de la comédie musicale et les professeurs de chant. La formation aura lieu en anglais.

PUBLIC CONCERNÉ

Professeur-e-s de chant et de comédie musicale.
Artistes (chanteurs/comédiens/danseurs) de niveau professionnel et supérieur.

PRÉ-REQUIS

- Expérience professionnelle en tant qu'artiste-interprète chanteur, comédien, ou danseur.
- *- ou -*
- Expérience en tant que professeur de chant et/ou coach vocal.
- *- ou -*
- Formation professionnelle de comédien, chanteur ou danseur.
- *- et -*
- Devenir membre de l'association (non-votant).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir et/ou renforcer les techniques spécifiques de chanteur/comédien nécessaires pour effectuer des rôles dans des productions de théâtre musical anglo-saxon :

- Approfondir dans les techniques vocales nécessaires pour les spectacles musicaux (voix de tête et voix de poitrine (ou « belt »), ainsi qu'une maîtrise de la respiration, phonation, et résonances vocales) ;
- S'échauffer sa voix et son corps/son instrument ;
- Acquérir des techniques de neurologie fonctionnelle afin de résoudre les problèmes vocaux ;
- Apprendre des exercices physiques qui améliorent la production vocal ;
- Apprendre le lien physiologique entre les systèmes visuel et vestibulaire et savoir s'en servir afin d'améliorer la technique vocale ;
- Entraîner des muscles de la langue, de la mâchoire, du cou et du torse, et approfondissement du "body mapping" de ces muscles.

CONTENU DE LA FORMATION

Le stage est composé de trois parties:

- **POSITIONNEMENT**

  Évaluation du niveau de l'artist(e) afin de définir ses besoins spécifiques, prenant en compte son parcours professionnel : évaluation du niveau de technique déjà acquis, une audition basé sur deux morceaux afin d'évaluer l'intégration du texte, la diction, et la facilité de mouvement dans le répertoire. Un CV, une bande démo, et/ou un site web sera à fournir au moment de la demande d'inscription afin de vérifier le niveau d'expérience.

- **APPRENTISSAGE ET APPLICATION DE TECHNIQUES**

  Apprentissage ou approfondissement de l'utilisation du **chant lyrique et de la voix de poitrine** (ou « belt ») sur des morceaux de comédie musicale afin d'aborder le répertoire avec plus d'aisance vocale.

  Un travail sur **le placement de la voix**, **le rythme**, la respiration, et les techniques et **résonances** nécessaires pour effectuer différents styles du genre, y compris le passage de la voix parlée à la voix chantée et au phrasé musical.

  Un travail physique comprenant des outils et des techniques pour **échauffer la voix et le corps**.

  Un apprentissage d'exercices **visuels, vestibulaires** et **proprioceptifs** qui renforcent l'équilibre de l'instrument qu'est le corps.

- **LA FORMATION SE TERMINE** par une master classe ouvert au public permettant de mettre en pratique les connaissances acquises et d'évaluer les participants en fin de stage.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE

- Les formateurs travaillent en collaboration et proposent une variété de techniques et exercices à l'artiste, afin de faire intégrer les techniques de chant, interprétation, et mouvement. Les fondations et compétences acquises par le travail technique seront appliquées aux morceaux sélectionnés.
- Les méthodes et techniques suivantes seront évoquées:
    - Chant et Mouvement : Voix lyrique, belt, et CCM, Z-Health, Neurosciences fonctionnelles appliquées, techniques d'activation musculaire.
- Un suivi constant permet une évolution d'exercices afin de profiter au maximum du progrès fait pendant la formation.
- La formation se termine par une représentation en public, permettant à l'artiste d'aboutir à une posture professionnelle.

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

La formation de 74.5h en formation individuelle et groupée se déroule du 20 juillet au 1er août (inclus) 2027. Les horaires sont fixes en semaine entre 8-18h, avec des séances supplémentaires les samedis 24 et 31 juillet et le dimanche 1 août.

Coût total
3200€ TTC pour la formation
(pour les financements privés, merci de nous contacter)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur s'engage à faire un point sur les points forts et les points à travailler au départ, et ensuite à suivre le progrès avec les évaluations régulières. La formation se termine par une mise en situation professionnelle (un concert public) qui permet l'auto-analyse de la prestation en parallèle de l'analyse par les formateurs. L'association propose ensuite un retour évaluatif du participant deux mois après la fin de la formation.

MOYENS TECHNIQUES

- Un studio de répétition équipé de clavier numérique professionnel ou piano pour le travail de technique vocale.
- Une salle à répétition de taille suffisante pour le travail physique.
- Une caméra numérique pour filmer les séances et la présentation en public
- Les partitions et extraits d'œuvres de comédie musicale seront fournis.
- L'artiste présente son travail sur scène (Paris intramuros), accompagné d'un (e) pianiste.

- En cas de séances de travail à distance, la plateforme Zoom sera utilisée pour des séances en live avec les formateurs, qui seront à mis à disposition pour tout renseignement sur le fonctionnement de la plateforme nécessaire au bon déroulement de séance. Les stagiaires doivent avoir accès à un ordinateur ou smartphone afin de participer aux séances à distance. Les séances en présentiel seront toujours prioritaires pour cette formation. Nous proposons les séances en visio uniquement pour les compte rendus qui suivent la performance finale et/ou en cas de nécessité (fermeture exceptionnelle de salles de répétition ou les raisons de santé du formateur ou de stagiaire, par exemple.)
- En cas de présentations à distance, qui auront lieu uniquement en cas de nécessité, la plateforme YouTube serait utilisée pour la diffusion, un lien privé sera fourni aux stagiaires.

PROFIL DES FORMATEURS

Andrew Byrne

Créateur du programme et autour du livre, **The Singing Athlete,** Andrew est professeur de chant d'origine américaine. Il travaille principalement avec des artistes professionnels de Broadway, où l'on a pu voir ses élèves dans plus de 75 spectacles. Il a également travaillé à **Broadway** en tant que pianiste pour la comédie musicale ***Les Misérables***.

Andrew fait partie de plusieurs équipes créatives, telles que **Sundance Theatre Lab**, **Yale Repertory Theatre, North Shore Musical Theatre**. Il travaille également en tant que coach vocal pour les émissions de télévision ***America's Got Talent*** et *Penny Dreadful: City of Angels* (Showtime).

Deux fois renommé « **Coach vocal préféré de New York » par Backstage Readers' Choice** Awards, Andrew apporte ses méthodes de travail à travers le monde. En 2016, il est nommé Premier envoyé des arts à la nation de Biélorussie, où il a dirigé la production inaugurale en langue russe de ***Next to Normal***, lauréat du prix Pulitzer. D'autres missions d'enseignement internationales l'ont conduit à Singapour, en Suisse, au Danemark, en France, en Chine et quatre fois en Australie. En Amérique du Nord, Andrew a bénéficié de quatre résidences d'enseignement au Canada (y compris au Banff Center) et a été professeur invité au prestigieux département de théâtre musical de **l'Université du Michigan.**

En parallèle Andrew mène un projet d'écriture de chansons. On a pu voir ses œuvres dans des longs métrages ainsi que dans les séries web telles que "**Obsessed**" de Seth Rudetsky. Sa chaîne YouTube compte plus de 700 000 vues ; son plus grand succès en ligne est sa parodie de « Taylor, The Latte Boy » de Heisler et Goldrich.

Andrew est titulaire d'une Masters of Music/Vocal Pedagogy (Arizona State University) et d'un B.M. Music et Chant (Western Michigan University). Il est maître praticien de Z-Health, un

programme de neurosciences fonctionnelles appliquées pour les entraîneurs sportifs. Il rejoint l'équipe AMT Live en 2014 en tant que Guest Artist.
https://thesingingathlete.com/media-kit/

Miranda Crispin
Chanteuse, coach vocal, et directrice musicale, Miranda travaille depuis plus de vingt-cinq ans dans les arts du spectacle. Directrice et co-fondatrice d'American Musical Theatre Live Paris, elle a travaillé avec de nombreux artistes de Broadway et du West End, tels que Benj Pasek et Justin Paul (***Dear Evan Hansen, The Greatest Showman***), David Gardiner (West End), et Adam Kantor (***Rent, A Band's Visit***).

D'origine américaine, Miranda dirige des masters classes dans plusieurs théâtres et universités à travers les États-Unis et en Europe *(**American Conservatory of Paris, Cambridge School for Performing Arts, Dutch Academy of Performing Arts, University of Arizona, Shawnee Theatre, Bigfork Playhouse, Viterbo University, Camp Broadway USA, Indiana State University, University Texas Arlington**, **Ecole de Jazz et de Musique Actuelle Lausanne** parmi d'autres)*. Artiste polyvalente, elle fait de nombreux spectacles musicaux et opéras aux États-Unis tels que ***Die Fledermaus, Kiss Me Kate, Anything Goes, Smokey Joe's Café, Cinderella, Little Shop of Horrors, The Wiz, Urinetown, Godspell, The Full Monty, Urinetown, The Last Five Years, Peter Pan, Violet, Honk!, Joseph...Dreamcoat**, **The Secret Garden, A Little Night Music*** *et* ***A Funny Thing Happened...*** de Stephen Sondheim parmi d'autres.

A Paris, on a pu la voir dans ***The Last Five Years*** et ***Songs For A New World*** en version originale (m.e.s Stéphane Ly-Cuong), ***Next Thing You Know/Un jour ou l'autre*** (m.e.s. Tolgay Pekin), et a été en parallèle la directrice vocale des spectacles ***Edges, Sleepin' Bee, Into The Woods*** (Collectif Sondheim/Suisse) et ***It's Only life,*** en collaboration avec le compositeur de Broadway, John Bucchino. Elle dirigé des dizaines de cabaret-concerts aux Etats Unis et en France, y compris ***The Best of Broadway, The Andrew Byrne Cabaret, From Stage to Screen, Jazz on Broadway, and I Got Rhythm!***

Miranda est titulaire d'une Masters of Music/Opera & Musical Theatre Performance (Arizona State University) et d'un B.F.A. Music Theatre/Français (Illinois Wesleyan University). Elle est professeur certifiée de ***The Singing Athlete***, une méthode de neurosciences fonctionnelles appliquées pour les artistes chanteurs.

Ally Dixon

Ally Dixon est une artiste américaine basée à Los Angeles, comédienne, chanteuse et créative dans l'âme. Titulaire d'un Bachelor of Fine Arts en comédie musicale (*Musical Theatre*), elle a construit sa carrière professionnelle autour du théâtre, du cinéma et de la télévision, à Los Angeles et dans différentes régions des États-Unis.

Considérant sa voix comme son super-pouvoir, elle travaille régulièrement dans le doublage de dessins animés et de jeux vidéo. Parmi ses projets figurent notamment ***The Croods Family Tree*** (DreamWorks Animation), ***Thelma The Unicorn*** (Netflix Animation), ***Firebuds*** (Disney Jr), ainsi que le jeu au style rétro revisité ***Mighty Morphin Power Rangers***, dans lequel elle prête sa voix au personnage de Rita Repulsa. Elle interprète Alias dans le jeu à succès international ***Call of Duty Mobile***.

Parmi ses dernières expériences théâtrales figurent ***The Belles Are Swinging*** (La Mirada), ***44 The Obama Musical*** (Kirk Douglas) et, plus récemment, le rôle principal dans la première mondiale de ***Natural Selection***, au Zephyr Theater de Los Angeles. Cette nouvelle pièce explore la manière dont les femmes sont confrontées à leur propre objectification, alors qu'elles attendent que leur nom soit appelé dans un monde sur lequel elles n'ont aucun contrôle.

Élève d'Andrew Byrne depuis 2011 et certifiée à la méthode ***The Singing Athlete***, elle accompagne Andrew et Miranda dans leurs activités à travers le monde depuis trois ans. Passionnée par l'idée d'aider chacun à dépasser les limites qu'il s'impose, grâce aux neurosciences et à la compréhension du lien entre le cerveau et le corps, elle a elle-même découvert son potentiel physique relativement tard dans sa vie. Les neurosciences ont profondément transformé sa relation à ses propres capacités et lui ont donné l'envie de permettre aux autres de découvrir tout ce dont ils sont capables, parfois bien au-delà de ce qu'ils imaginaient possible.

Elle a notamment appliqué cette approche fondée sur les neurosciences à la pole dance et au Pilates à Los Angeles, en animant des ateliers visant à transformer la manière dont chacun perçoit et habite son propre corps

ACCESSIBILITÉ

Afin de pouvoir orienter le public en situation de handicap, merci de nous contacter.

LIEUX DE LA FORMATION

Lieux de formation :

Théâtre des Jeunes de Pully Chem. des Anciens-Moulins 12, 1009 Pully, Suisse

Espaces vertes publics et lieux d'activités variés dans les cantons de Vaud et Fribourg, Suisse

---