

Catherine Fender

Née en 1969, elle est mariée, mère de deux enfants et vit à Colmar.

Cheffe de chœur, pédagogue de la voix, du chant choral et de la direction de chœur, elle est enthousiasmée depuis toujours par le caractère vivant de l'instrument-chœur, sa mobilité, sa fragilité, sa puissance, son potentiel expressif et émotionnel.

De la comptine pour enfants aux œuvres majeures du répertoire, l'art choral s'adresse à tous, et à tous les niveaux de compétences. Elle aime que s'y conjuguent les plaisirs de la musique, de la littérature, des sonorités des langues à apprivoiser, et bien sûr, les enjeux artistiques et humains.

Passionnée par le **lien entre le geste corporel et le son**, elle aime explorer, analyser, interroger et comprendre le cheminement qui mène de la représentation mentale d'une œuvre à sa réalisation expressive.

La pédagogie du travail en ensemble, le soin du rapport à l'individu dans le collectif, l'art de façonner la matière sonore, la transmission dans la bienveillance et l'exigence sont le cœur de son métier. Fascinée par la musique des langues, elle aime guider les autres dans la découverte des œuvres, des sonorités, des enjeux pluriels du métier de chef, mais aussi d'eux-mêmes.

Sensibilité et originalité caractérisent ses projets. Ses activités artistiques et pédagogiques sont extrêmement variées et nourries par plus de 30 ans d'expérience dans les nombreux champs où l'art choral se déploie et se réinvente : à tous les âges, avec des débutants comme des professionnels, localement où à l'international, à l'école, à la scène, à l'église, au théâtre, dans les domaines de la formation initiale ou professionnelle...

Elle embrasse les esthétiques et les styles les plus divers, cherchant toujours le sens, la cohérence, l'émotion et une forme d'accomplissement.

Parcours d'études musicales

Elle a grandi dans une famille où le chant était quotidien. Enfant, elle a chanté en chœur et s'est produite sur scène dès le plus jeune âge. Elle a étudié le piano, la guitare et, principalement, l'orgue.

À 19 ans, elle écoute un cursus d'études scientifiques pour se consacrer au chant et à la direction de chœur. Elle n'a que 20 ans lorsque le Conservatoire de Strasbourg, où elle étudie, lui confie la direction de chœurs d'enfants.

Après des études complètes au Conservatoire (direction de chœur avec Florent Strösser, chant, écriture, analyse et histoire de la musique...) et à l'Université de Strasbourg (bachelor en musicologie), elle suit des cours supérieurs de direction de chœur à l'Institut Européen de Chant Choral à Luxembourg avec Pierre Cao. Elle participe à de nombreuses classes de maîtres et fait des rencontres décisives : Michel-Marc Gervais, Eric Ericson, Frieder Bernius, Michel Corboz, et surtout Hans Michael Beuerle (Freiburg - Allemagne).

À 25 ans, elle est titulaire du Diplôme d'État de chef de chœur et trois ans plus tard, elle obtient le Certificat d'Aptitude à la direction d'ensembles vocaux (diplôme d'enseignement artistique supérieur).

Direction d'ensembles vocaux

1989 à 2006

Fondation et direction de l'ensemble vocal **Cotton Fields** (musiques spirituelles noires américaines)

1992 à 1997

Co-direction avec Annick Høerner de l'ensemble vocal **Plein Chant** (oratorios, répertoires variés)

1998 à 2000

Fondation et direction du **Chœur des Jeunes d'Alsace** (choristes de 17-25 ans recrutés sur audition) primé au Florilège Vocal de Tours

2000 à 2010

Fondation et direction artistique de l'ensemble vocal féminin **Plurielles** primé au Concours National du Florilège Vocal de Tours en 2003 et lauréat 2006 du Prix d'Encouragement de Fondation Alsace

2007 à 2015

Fondation et direction artistique de **l'Atelier Vocal d'Alsace** (sessions intensives et de haut niveau avec des chanteurs amateurs expérimentés et motivés), un projet initié et soutenu par la Région Alsace

Nombreuses créations dont le projet trilingue mis en scène Min-lànd Dinlând, en collaboration avec Tritonus Kammerchor (D) sur une musique originale de Hans Schanderl (D)

2007, 2010 et 2013

Conception et direction artistique des chœurs à projets **Lift up your Voice** avec la chanteuse américaine Theresa Thomason et un trio de jazz professionnel

2009 -2010

Artiste en résidence aux Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller (Scène Nationale) – Création de spectacles de musique

chorale a cappella, mis en scène par **Wolfgang Beuschel** (CH).

Création et enregistrement du spectacle *Mémoires vives - folklores croisés* avec Plurielles, les musiciens du collectif L'assoce Pikante, le compositeur et chef de chœur suédois **Gunnar Eriksson**

2011 à 2015

Ensembles éphémères **OPUS** créés sur mesure pour répondre à des demandes spécifiques de festivals ou pour des événements ponctuels.

Depuis 2015

Création et direction artistique de Ksàng - les voix à suivre, chœur semi-professionnel à géométrie variable qui s'entoure de professionnels : instrumentistes, solistes, metteurs en scène, éclairagistes...

www.ksang.fr

2016

Dans le cadre de **l'Académie trinationale Chœur 3**, préparation des chœurs du *Requiem* de Campra (dir. Hans-Michael Beuerle) pour un enregistrement discographique paru chez CARUS .

2022 et 2023

Opéra de Lausanne Préparation des chœurs d'enfants pour *Werther* de Jules Massenet Opéra de Lausanne (CH) :

Opéra de Lausanne Préparation des chœurs (enfants et adultes) opéra Pinocchio de Gloria Bruni

2023

En projet : préparation du chœur et co-direction des *Vêpres à la Vierge* de Monteverdi avec **La Chapelle Rhénane**, dir. Benoit Haller

Transmettre et rayonner

Professeure certifiée par le Ministère de la Culture, Catherine Fender est habilitée à enseigner sa discipline depuis l'initiation jusqu'à la professionnalisation. Elle a enseigné le chant choral et la direction de chœur dans plusieurs institutions en ayant à cœur d'adapter sa pédagogie aux différentes situations d'enseignement, en favorisant l'interculturalité, la créativité, en permettant aux élèves de développer une interprétation personnelle, d'aiguiser leur sens critique et d'être de véritables acteurs de leur progression.

De 1989 à 2004

Conservatoire à Rayonnement Régional, Strasbourg (F) : direction de chœurs d'enfants, de jeunes, d'adultes, technique vocale et musiques improvisées

Entre 1997 et 2019

Centre de Formation de Musiciens Intervenants de Sélestat (Université de Strasbourg) : enseignement de la pédagogie du chant choral à l'école, la pratique chorale et l'initiation à la direction de chœur

De 2003 à 2019

Conservatoire à Rayonnement Départemental, Colmar (F) : création de la classe direction de chœur et développement des pratiques chorales

De 2014 à 2023

Haute École de Musique FHNW, Basel (CH) : remplacements ponctuels : direction du grand chœur, cours pratique et chœur d'application, cours de direction pour Musique Ecole I et II.

Depuis 2020

École de Musique Lausanne (CH) : Direction et développement des chœurs de l'École de Musique Lausanne (CH)
Poste à 50% - Doyenne des ensembles dès 2021 et Représentante des professeurs au Conseil de Fondation dès 2022.

MASTER-CLASSES

Chœur 3 - Internationale Chorakademie im Dreiländereck

Catherine Fender est fortement impliquée dans une dynamique transfrontalière de réflexion et d'actions de formation sur la thématique **Geste et Son** dans le cadre de l'académie tri-nationale Chœur 3 dont elle est membre fondatrice.

Elle y encadre régulièrement, et dans les trois pays, des Master-classes de direction de chœur avec H. M. Beuerle, (décédé en 2015) Raphael Immoos, Georg Grün, Frank Markowitch...

Elle participe en 2021 et 2023 comme cheffe associée à la Trinationale Jugendchor Akademie - **ACTE J, Académie Chorale Trinationale d'Excellence pour les Jeunes**, un projet inaugural placé sous la direction artistique de Frank Markowitsch, avec Abelia Nordmann - cheffe associée (CH- Ensemble Chœur 3) - et en collaboration avec les ensembles vocaux professionnels Les Métaboles (dir. Léo Warynski), les Basler Madrigalisten (dir. Pr Raphael Immoos) et la Vokalakademie Freiburg (dir. Frank Markowitsch). <https://www.youtube.com/watch?v=mGd5n6-CNEw>

WORKSHOPS

Elle anime depuis plus de 25 ans de nombreuses formations pédagogiques, techniques et stylistiques aux contenus variés auprès de tous les publics. Elle est sollicitée pour intervenir lors de rencontres, de stages, de formations, de jurys de concours internationaux.

Principaux contenus :

- pédagogie du chant avec les enfants
 - improvisation en chœur
 - inventer et créer avec ses élèves
 - stages de direction de chœur
 - construire un programme de concert
 - musiques nordiques pour voix de femmes
 - musiques spirituelles afro-américaines (histoire et répertoire)
 - musique romantique française pour chœur a capella
 - encadrer un groupe vocal en musiques actuelles, pop, jazz, chansons
 - la mise en espace au service du son du chœur
 - musique des langues et phonétique
 - des difficultés de la prononciation française pour les locuteurs germaniques
 - des difficultés de la prononciation allemande pour les locuteurs francophones
- la préparation corporelle et vocale des chœurs...

Principales structures qui ont fait appel à elle :

- IFAC, Institut Français d'Art Choral (F)
- Cadence, pôle musical régional (F) - Cepravoï (F)
- Neerpelt Festival (Be)
- Éducation Nationale (F) Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation
- Conservatoire de Belfort (F) Conservatoire d'Epinal (F)
- Arbeitskreis Musik in der Jugend (D)
- INECC, Institut Européen de Chant Choral – Metz et Luxembourg
- Choralies de Vaison la Romaine (A Cœur Joie)
- Europa Cantat et Europa Cantat Junior (D)
- Landesakademie Ochsenhausen (D)
- Musique et Handicap (F)
- PODIUM (Montréal CA)
- EJCF (CH) 2021 Remplacement au pied levé de Eriks Ešenvalds
- AVDC (CH) formation direction de chœur d'enfants
- DIP Genève, (CH)
- LeoSings - Europe Diversité des pratiques du chant en Europe

Chanter - Faire chanter

Elle a étudié le chant au Conservatoire de Strasbourg puis en privé auprès d'**Hélène Roth** en Alsace, et de **Kathrin Hildebrandt** à Freiburg (D). Entre 2020 et 2023 elle travaille avec **Hélène Pélourdeau** (CH), **Anne Montandon** (CH,) et **Mélanie Moussay** (F).

Mezzo-soprano, elle a représenté la France au sein du **Chœur Mondial des Jeunes** en 1995.

De 1995 à 1997, elle a chanté au sein de l'ensemble vocal féminin belge **Hodie** dirigé par Jean-Claude Wilkens, participant à leurs enregistrements et leurs tournées en Belgique, en Espagne, aux USA et aux Philippines.

Elle a participé aux premières saisons de concerts de **La Chapelle Rhénane** de Benoît Haller à Strasbourg et ponctuellement aux activités du **Anton-Webern-Chor de Fribourg** (D), chœur professionnel, dirigé alors par Hans-Michael Beuerle .

Sa connaissance de l'anatomie vocale, ses compétences dans la conduite de l'échauffement corporel et vocal lui valent d'être régulièrement sollicitée pour encadrer des formations dans ce domaine.

Elle considère que la préparation corporelle et vocale est fondamentale, elle constitue le ciment pour la construction d'un chœur, tant pour le développement de sa sonorité que pour les liens d'écoute auditive et visuelle qu'elle suscite et renforce entre les membres d'un ensemble.

Ses expériences et la conception de spectacles avec des professionnels du mouvement (Qi Qong), du jeu, de la mise en scène, du théâtre, de la mise en espace ou de la chorégraphie (Eve Ledig - le fil rouge Théâtre, Wolfgang Beuschel (CH), Jean Lorrain (F), Laura de Nercy (F) ...) lui ont permis d'acquérir des compétences qu'elle transmet à son tour dans le souci qu'elle a de la présence du chanteur à son public, dans la prise en compte que le chant est avant tout un acte de communication, d'expression qui s'inscrit dans un espace à habiter pour un public à conquérir.

Elle est à l'aise dans un large spectre d'esthétiques musicales, elle est curieuse des sonorités nouvelles qu'offrent les langues étrangères et ose ainsi des répertoires peu visités, de la tradition à l'innovation, des musiques anciennes aux musiques et techniques émergentes.

Inventer • Composer • Explorer

Au contact de ses ensembles et de ses élèves, Catherine Fender a exploré le domaine du mouvement comme outil destiné à soutenir le geste vocal. Elle a encadré de nombreuses formations en binôme avec des professionnels de la pédagogie Jacques Dalcroze. Ces expériences lui ont permis de se constituer une riche palette d'outils pédagogiques inventifs, qui puisent dans les ressources de l'imaginaire, s'inscrivent dans le corps et le mouvement et se transmettent avec joie et humour.

Elle a approfondi des techniques d'improvisation polyphonique liées au jeu, à l'invention, à la spontanéité. Sa rencontre avec **Gunnar Ericsson** en 2008 a été décisive, elle lui a ouvert de nouvelles perspectives, dédramatisant la « composition », stimulant sa créativité tant sur le plan de sa production personnelle (arrangements ou compositions) que dans son quotidien d'enseignante.

Elle a réalisé de nombreux arrangements ou compositions dont certains ont été enregistrés au disque ou ont été édités (CARUS Chorissimo Blue - A Cœur Joie - Polyphonies des Balkans...). Le Centre de Musique Baroque de Versailles, en partenariat avec la SACEM et l'IFAC, lui a commandé une composition sur un Noël ancien pour voix d'enfants et harpe, créée en décembre 2019. Elle a signé en 2022 la musique vocale expérimentale du film documentaire de Serge Steyer *les Aventuriers d'un match perdu*, diffusé sur France Télévision, Canal +...

Diplômes

Baccalauréat série C - Mathématiques et Physique (1987)

DEUG 1re année de Sciences Physiques (1988)

BACHELOR en musique (UFR Arts - Université de Strasbourg) (1992)

Diplôme d'organiste liturgique de l'École d'Orgue Diocésaine de Strasbourg (1990)

Médaille de Formation Musicale du Conservatoire de Strasbourg

Diplôme d'État de chef de chœur (1995)

Certificat d'Aptitude à la Direction d'Ensembles Vocaux (1998)

Outils de Communication

Utilisation d'un ordinateur personnel portable, smartphone
Utilisation courante de logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint...)
Utilisation courante de logiciels de graphisme et de mise en page (Photoshop, InDesign)
Grande expérience dans la création et la réalisation de visuels de communication
Utilisation aisée et courante de plateformes de documents partagés via internet
Utilisation de logiciels de traitement audio et vidéo
Maîtrise du logiciel d'écriture musicale Muscore
Lecture de partitions sur tablette

Langues

Langues maternelles : français / dialecte alsacien
Langues étudiées et parlées : allemand et anglais fluides, suédois niveau débutant
Langues abordées : italien
Connaissances de base dans la prononciation : espagnol, tchèque, danois, norvégien, finnois...
Bonne connaissance de l'alphabet phonétique international

Instruments de musique

Orgue (bon) • Piano (bon) • Guitare (débutant) • Violoncelle (débutant) • Percussions (connaissances de base)

Engagement associatif

Chœur 3 – Académie Trinationale - membre fondateur et membre du conseil artistique
IFAC - Institut Français d'Art Choral - membre du comité d'administration
Plurielles, ensemble vocal féminin - fondatrice en 2000 - membre d'honneur
Terre en Vue - membre et réviseur aux comptes, bénévole - création d'un chœur éphémère
Liens d'êtres - membre de l'association
Engagement politique / élections municipales

CONTACT

Catherine Fender
28, rue de Soultz - 68000 COLMAR (F)
+33 (0)662 30 71
catherine.fenderlantz@gmail.com
www.ksang.fr
www.catherinefender.com