

LES ECRITS RESTENT, LES PAROLES S'ENVOLENT par François Dorembus

(les techniques vocales dans l'enseignement des musiques actuelles pour la FNEIJ projet européen EMMEN)

J'ai décidé pour cet exposé d'adopter le point de vue de mon expérience de chanteur, compositeur, d'enseignant et de chef de chœur, tant sur les pratiques amateurs que professionnelles depuis plus de 15 ans.

Ce parti pris me semble d'autant plus nécessaire que nos écoles de musiques actuelles en France portent l'héritage des écoles de jazz, une musique plutôt instrumentale que vocale où le chant a été longtemps accessoirisé.

Bien sûr, la situation a bien évolué et nos structures (dites actuelles) s'ouvrent maintenant à toutes les esthétiques confondues (rap, world, chansons électro, etc...) ou la chanteuse (eur) souvent leader et les mots ont pris une place prépondérante.

De plus, les départements voix de ces structures ont littéralement explosé en terme de démographie, à titre d'exemple les chanteurs à Music'Halle à TOULOUSE représentent tous cycles confondus, 90 adhérents sur 330, presque un tiers.

Au niveau de nos pédagogies dans les ateliers chanteurs nos avancées sont riches en termes de recherches et de méthodes dont je vais essayer de faire ici un inventaire non exhaustif.

Ces différents training souvent le produit de cultures et d'expériences pédagogiques croisées (théâtre, danse, orthophonie, yoga etc....) Ils constituent une palette d'exercices incontournables pour les vocalistes mais d'une toute aussi grande richesse pour tout les instrumentistes. Une meilleure connaissance des fondamentaux de la voix et de la corporalité servira autant l'enseignant dans sa capacité à produire un travail collectif plus équitable dans le rapport chant et instruments véritable mine d'or en terme de jeux et de dynamique de groupe.

1-Peut-on chanter sans technique vocale dans les musiques actuelles?

"La première constatation à l'examen physiologique stricte est que l'on peut chanter avec n'importe quelle type de technique vocale à la quadruple condition de ne chanter ni aigu, ni fort, ni longtemps, ni souvent" La Voix Humaine - Roland MARUEL - La Pléiade

Nous constatons au sein de la formation professionnelle des chanteurs (euses) beaucoup de problèmes de fatigue vocale, quand ce n'est pas des problèmes plus graves de nodules, en particulier sur les voix féminines plus fragiles. Tous les chanteurs autodidactes sont confrontés à un moment ou à un autre à ces difficultés, à cette étape que seul le travail technique permet de dépasser et d'épanouir.

Ces dysfonctionnements proviennent de problèmes divers (psycho morphologiques, mauvaise gestion de l'énergie, de la sonorisation...), mais la cause principale est le manque d'une vraie connaissance de l'anatomie, de l'hygiène vocale, et surtout d'une humble et saine évaluation par un vrai professionnel des capacités du chanteur, chanteuse, d'une direction technique en quelque sorte.

C'est ce suivi personnalisé que **Michelle ZINI**, professionnelle du chant lyrique et notre référente en technique vocale a mis en place dans notre structure, et le succès qu'elle rencontre auprès de ses élèves qu'elle fidélise, atteste de l'immense besoin en la matière.

Nous sommes tous, les vocalistes, très inégaux face à notre capacité de résistance et de performance, un bon accompagnement technique est indispensable à chaque étape de notre évolution professionnelle pour une expression optimisée de son potentiel vocal, artistique et singulier.

2-Anatomie et hygiène des cordes vocales.(voir dossier joint et planches anatomiques)

Contrairement aux doigts du pianiste, aux cordes du guitariste, l'appareil phonatoire est une boîte cachée, et notre machine à chanter, une chose invisible et floue quand à sa constitution pour la plupart, c'est pourquoi, une bonne connaissance des données morphologiques du larynx et des chaînes musculaires du cou à l'abdomen est indispensable et éclaire tout le travail et le soin à apporter à notre instrument qu'est le corps. Il m'a fallu personnellement attendre l'âge de 40 ans pour comprendre enfin le comment du pourquoi des exercices de détente et de respiration parce que je n'avais pas reçu cette formation.

Bref, les cordes vocales sont-elles un muscle? Un os? Un cartilage, une muqueuse, une trompette en bois? Sont elles localisées verticalement, horizontalement et où?

Le son prend-il naissance dans le ventre, dans la gorge, dans les cheveux? Qu'est-ce qu'un résonateur, un son intérieur? Dois-je creuser ou sortir le ventre pour respirer? Quels mécanismes facilitent ou entravent l'accolement des cordes vocales, permettent une émission sonore aisée et pleine?

J'ai pu constater l'ignorance de ces fondamentaux non seulement chez les élèves ce qui est normal, mais également chez nombre d'enseignants comme de chefs de chœur. Ce qui explique pourquoi souvent les chanteurs n'ont pas toujours le traitement qu'ils méritent dans les ateliers.

J'ai même assisté à des scènes caricaturales en la matière en tant que jury du diplôme d'état de musiques actuelles au moment de l'épreuve pédagogique ou pendant 30 minutes la chanteuse faisait tapisserie tandis que le candidat faisait travailler le groupe et ce n'est pas le seul exemple.

3-respiration,postures, échauffements(tronc commun)

Ce chapitre concerne tous musiciens confondus puisqu'il y est question par la détente, le souffle et le confort de se dés tresser, d'activer la disponibilité, la réactivité, l'écoute et la concentration, de favoriser tout ce qui globalement construit l'expression artistique.(voir dossier sur la respiration)

Les méthodes sont multiples et souvent complémentaires (fasciathérapie, yoga, sophrologie, méthodes Feldenkrais ou Alexander, méthode de la paille de Benoît Amy de Bretèque, phoniatre chanteur et compositeur que Michelle Zini a généralisé à tous les stagiaires en formant à cette technique les intervenants des ateliers chant)

Elle propose aux instrumentistes en particulier une approche sensorielle du corps en mouvement au service du geste musical.

Autant d'outils qui nous amènent à l'écoute intérieure, au relâchement, à rentrer en musique avec plus de plaisir et de profondeur à la fois .tout en offrant à l'enseignant les moyens de construire une connivence profonde au sein de l'atelier, donc, de l'interaction instantanée et consciente.

J'ai fait moi-même longtemps l'erreur de confondre échauffements et vocalises. Une bonne préparation vocale se nourrira plutôt d'un travail sur le souffle, le mouvement, sur le son, la matière alors que les vocalises exigent déjà d'avoir été préparé.

Sans se substituer à des gênes qui tiendraient plus de l'ostéopathie ou du Mézières,Le travail de posture me semble aussi fondamental pour les instrumentistes que pour les

chanteurs, pas uniquement pour des raisons de rendement ou de look, mais pour éviter surtout de futures problèmes morphologiques plus graves avec les années. Ce paramètre (corporalité) intrinsèquement lié à la qualité de l'émission sonore est aussi important en terme d'engagement et de concentration et nous l'avons inclus sur nos grilles d'évaluation pour tous les musiciens chanteurs ou non du cycle long.

4-Le chant dans l'atelier orchestre

Même dans des conditions techniques optimales, le volume du micro est limité par des problèmes de larsen et un volume mal géré du collectif occasionne souvent forçage et fatigue pour le chanteur. Redonner au texte, à la voix, au chanteur une place équitable peut s'avérer une mine d'or pédagogique pour l'ensemble, et donner à la notion d'accompagnement toute sa richesse et sa noblesse.

Un arrangement ne doit pas desservir l'intelligibilité du texte, une bonne gestion des nuances et des volumes sert le chant, la poésie, l'émotion, l'intérêt et le confort du public, romps la monotonie .Est-ce le chanteur qui amène la compo? Un standard est-il bien adapté à sa tessiture ?(voir fichier joint)

Une transposition peut faire varier totalement une interprétation quand souvent les musiciens rechignent à s'y coller, alors que c'est aussi une contrainte intéressante, explorer différentes tonalités, faire sonner différemment un même morceau.

On pourra s'intéresser un minimum à la phonation, aux problèmes d'accents, mais aussi à la richesse et à la musicalité des langues (pour le scat, quel type de langage imaginaire j'utilise qui privilégie mon son et non pas celui du voisin ou tel type de formatage)

5-Oralité, corporalité et rythme

Nous avons la chance à Music'Halle de travailler avec nombre d'intervenants des musiques du monde (Ravi Prasad, Leon Parker, Ali Alaoui, Lucilla Galeazi, André Minvielle) et, chaque année, enseignants et élèves peuvent expérimenter les trésors pédagogiques que recèle la tradition orale, particulièrement en termes de relation corps et pulsations. Engagement physique et interprétation se conjuguent dans une grande rigueur, et une grande joie.

A titre d'exemple, j'ai pu observer avec quelle exigence notre professeur de percus orientales enseigne aux élèves un chant soufi où chaque mot et chaque souffle se doit d'être habité. Au conservatoire de Fès on y enseigne la poésie au même titre que les modes orientaux. Le chanteur moins starifié que chez nous est un vecteur d'émotions, un maillon de la chaîne musicale, ce qui génère moins de malentendus, de problèmes d'ego avec le stress qui l'accompagne. C'est ***un paradoxe de plus, être chanteur demande à la fois un grand charisme et une grande humilité, une grande puissance , une grande énergie, et une détente absolue. Il est le plus souvent soliste interface entre le groupe et le public, position aussi valorisante que fragilisante psychologiquement sans la protection, l'habillage qu'apporte l'appui de l'instrument .la voie est nue.***

La tradition orale traite naturellement la relation rythmes et corps par la polyrythmie de manière joyeuse et voluptueuse, bien loin d'un certain concept métronomique et mécanique. Cécyl Taylor, improvisateur et jazzman parle excellemment du rapport entre la pulsation et la danse au sens large du thème.

La danse de l'intime, celle de chacun, celle du tambour, du geste vocal, de la grâce naturel d'un interprète sur scène dont on dira qu'il bouge bien, ou qu'il groove. On touche là un sujet légèrement tabou, à savoir le rapport entre l'apprentissage et le plaisir (la jouissance au sens large) et notre concept plus judéo-chrétien, j'apprends donc je souffre. Dans les musiques du monde la transmission se fait de façon globale, on est plus facilement multi-instrumentistes, même si cela évolue chez nous aussi, le chanteur indien apprend les formules de raggas, , le percussionniste arabo-andalou chante les figures rythmiques, l'instrumentiste apprend la poésie en même temps que les modes et relie souvent culture spirituelle et païenne, musique populaire , musique de bal et musique savante et Toutes et Tous travaillent la respiration. Et souvent la danse.

6-Métissages pédagogiques à Music'Halle

Toutes ces tendances co-existent au sein de notre équipe pour le plus grand bien des élèves et des professeurs. Beaucoup de progrès reste à accomplir, certes, mais de plus en plus d'élèves et de profs auront été sensibilisés à un moment ou un autre à un training corporel et vocal. Comme je l'ai déjà dit, Michelle Zini intervient par des sessions régulières auprès de tous les musiciens du cycle long et forme également les professeurs d'ateliers qui le souhaitent aux bases de la technique vocale.

Nous mettons en place des remplacements et des échanges réguliers entre profs de chant et profs d'instruments. Certains intervenants en formation musicale sont aussi sensibilisés au travail corporel. J'ai moi-même initié une grande chorale pour tous les adhérents de l'école, basée sur la méthode du sound-painting de Walter Thompson.

Enfin, nos grilles d'évaluation globales tiennent compte des paramètres que nous avons initié dans le département chant (corporelité, attitude.)

Conclusion

Le chant a ceci de particulier qu'il génère souvent une relation haine passion ou plutôt sujet de désir et inhibition, de plus en plus de gens veulent chanter on a tous des potes comédiens ou instrumentistes de haut niveau qui regrettent de ne pas savoir , telle star du ciné sort son premier album, les chorales sont en constantes expansions bref l'art du chant source de bonheur est aussi l'objet de beaucoup de fantasmes.

Le chant et le travail de l'interprète à quelques niveaux que ce soit, nous confrontent de façon directe et sans tricherie aucune avec la pudeur, l'intime, la relation au corps, au dépassement de ses blocages. bref à nous même.

Le chanteur (euses) est toujours exposé, il peut plus difficilement que les autres être en deça il porte la parole du groupe il en est le messenger et même si comme du temps des spartes en grèce antique on exécute plus le porteur de mauvaises nouvelles il n'en reste pas moins aux premières loges sur scène pour récolter les coups comme .les louanges .

Pour tout artiste chanteurs et instrumentistes (postes souvent conjugués dans nos musiques) l'approche ou l'approfondissement du travail vocal est une contrainte parfois difficile et patiente mais surtout une chance, une exploration une gourmandise facteurs de progrès et de développement personnel en prime.

A lire absolument: "la voix " collection que sais-je de guy cornu

"la phonétique" bertil melmbery

"respiration anatomie –geste respiratoire" blandine calais germain (coll.désiris)

"l'équilibre et le rayonnement de la voix" éditions solal, par B.A.de Bretèque