

Ateliers et stages de chant autour de l'improvisation

Technique vocale, Improvisation, Interprétation, Rythme

avec **Eric Trémolières**

Pourquoi improviser quand on va passer la plus grande partie de son activité musicale à jouer de la musique écrite?

*Pour de nombreuses raisons, dont celle qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de cette approche, à savoir : la **place stratégique qu'occupe l'improvisation** dans la pratique musicale, et notamment dans l'apprentissage.*

Dans la pratique de l'improvisation, on se trouve à la fois du côté de l'interprète et du compositeur :

- Du côté de l'interprète sur scène, dans ses comportements et attitude intérieure, sa fulgurance, sa détermination, dans sa nécessité d'être ouvert et de communiquer quels que soient les "accidents de parcours" : la différence est que l'interprète essaie de se préparer à « quelque chose », à une partition précise, alors que l'improvisateur se met en état de disponibilité pour être « prêt à tout ». *L'un se prépare à être plein, l'autre à être vide, les deux sont intensément dans le présent.*

- Du côté du compositeur : l'improvisation est aussi manipulation d'un langage dans tous ses paramètres, décisions à prendre, recherche et choix de sonorités, de modes de jeux, de vocabulaire...

Improviser pour apprendre

L'objectif de ce travail est d'établir des passerelles entre technique et interprétation, en utilisant l'improvisation comme ressort de l'apprentissage. L'improvisation permet en effet de s'appuyer sur ses acquis, ses zones de sécurité tout en explorant ses limites, en découvrant des pistes de travail immédiatement accessibles, ou d'autres moins évidentes, mais qui peuvent nous concerner en profondeur.

Au cours de ce moment musical nous explorerons diverses pistes, telles que :

- Improvisations sur des Modes (médiévaux, traditionnels, Jazz...).
- Improvisations sur les schémas harmoniques les plus caractéristiques de la musique occidentale.
- Improvisations rythmiques.
- Improvisations sur des éléments expressifs de la voix.
- Improvisations sur des éléments de musique contemporaine, de Jazz, de musiques traditionnelles...

Les notions théoriques (analyse harmonique, enchaînements d'accords, modulations, construction mélodique,...) seront abordées en fonction des besoins des participants.

A l'intérieur de ce cadre de travail, chacun pourra préciser ses directions personnelles.

Avertissement

Ce travail n'est pas spécialement destiné aux personnes qui sont à l'aise avec l'improvisation. Bien au contraire, il permet de réunir des chanteurs ayant des parcours musicaux et vocaux ainsi que des « niveaux » différents ; c'est sa richesse. Le collectif et sa dynamique sont ici au service de chacun.

Public concerné

Cette pratique s'adresse à la fois à des **chanteurs amateurs, professionnels, instrumentistes, chefs de chœurs, professeurs de musique, comédiens, danseurs**

Pour les chanteurs et choristes amateurs l'improvisation permet d' "oser plus" et d'équilibrer l'élan et la précision que la musique réclame.

Pour les chanteurs et instrumentistes professionnels, improviser est une façon de réintroduire de la créativité dans leur pratique vocale et musicale et de consolider sécurité et audace dont ils ont besoin en concert.

Pour les comédiens, l'improvisation vocale comporte énormément de similitudes avec l'improvisation théâtrale, dans les qualités qu'elles demandent et apportent. Elle permet une expérience de passage souple et précis, une continuité, entre la voix parlée et la voix chantée.

Pour les danseurs, leur qualité de geste et de mouvement est telle que le travail consiste essentiellement à sonoriser cette qualité.

Enfin, pour **les chefs de chœurs, professeurs de musique et professeurs de chant**, l'improvisation peut apporter une autre façon d'envisager **la pratique collective et la pédagogie de groupe** :

Au cours de ces ateliers et stages, nous verrons :

- comment créer les conditions pour que l'improvisation puisse se vivre le plus pleinement possible, dans sa préparation, son déroulement et son évaluation.
- comment utiliser l'improvisation pour « dé-massifier » le chœur ou la classe et favoriser les interactions des choristes ou élèves (soli, un par voix, relais,...)
- comment être attentif à l'équilibre entre confort et effort, entre le trop facile et le trop difficile, la dispersion et l'enfermement.
- comment appliquer les principes de l'improvisation à tous les domaines musicaux : styles, modes de jeu, circulation de l'énergie, de la sonorité, etc....
- comment s'en servir dans l'apprentissage, dans la pratique et la pensée musicale.

Interprétation, but et raison d'être du musicien-chanteur,

Technique vocale, pour une liberté fonctionnelle au service de l'interprétation,

Improvisation, pour la liberté d'être soi-même, avec les autres et la musique,

Rythme, présence et vitalité, précision et fluidité du temps.

Interprétation et Improvisation

Interpréter, c'est donner vie à la forme ; improviser, c'est donner forme à la vie.

Quand on entend une bonne improvisation, on peut avoir l'impression qu'elle est écrite, prévue, au vu de la qualité de la pertinence et des synchronisations des musiciens... En face d'une bonne interprétation, on peut avoir le sentiment que le musicien vient d'inventer la partition, qu'il l'a rendue nécessaire et unique...

C'est en empruntant alternativement ces deux chemins, l'improvisation et l'interprétation, que le musicien va, à la fois, développer les comportements dont il a besoin sur scène comme interprète, et rentrer intimement dans la connaissance du langage musical proposé par le compositeur.

Nous verrons comment utiliser l'improvisation dans les différentes situations que peuvent rencontrer les chanteurs : chanter un air un peu trop difficile, un air devenu trop facile, un air qu'on a trop envie de chanter, un air qu'on n'aime pas assez, un air qui nous laisse indifférent, un air qu'on n'aime pas du tout, un air qui nous semble incongru et pas du tout dans notre style, un air dont on a peur...

Vous apporterez les airs de votre choix (opéra, chanson, oratorio, mélodie, jazz, tango, etc...) qui serviront de base à ce travail de structuration et d'assouplissement musical et vocal.

Rythme

Les chanteurs d'une façon générale ont tendance à accorder plus d'importance à la « justesse » des hauteurs qu'à la « justesse » des rythmes.

La dimension rythmique est pourtant le ressort de la vitalité musicale et ce stage propose de l'explorer sous divers aspects :

- Se familiariser avec des répertoires de musiques fortement liées à la danse : Renaissance, Traditionnelles, Jazz, Latino-américaine, ... sous forme de polyphonies, percussions vocales, improvisations, chants solistes accompagnés par le clavier et les autres chanteurs.
- Trouver des repères rythmiques dans le corps, établir une « partition » corporelle et faire le lien avec la partition rythmique écrite en utilisant des outils d'oralité. (système TAKADIMI, par ex.)

à propos de Technique Vocale

Les questions sur le thème de la technique vocale pourraient se résumer ainsi :

La voix, comment ça marche ?

Un(e) chanteur (se) , comment ça marche ?

Ce(tte) chanteur(se) que je suis, comment ça marche ?

Et que dois-je transformer, adapter de ma technique pour rentrer, sans danger, dans les techniques des différents styles vocaux ?(classique, Rock, Jazz, « ethniques »...)

Nous avons tous en commun d'avoir appris à entendre et à chanter, très tôt dans notre vie, par imprégnation et profondément, comme une deuxième langue maternelle...

Et quand nous décidons, à notre adolescence ou à l'âge adulte, « d'apprendre le chant », nous nous retrouvons souvent confrontés à des comportements couteux en énergie, en contradiction avec nos sensations habituelles plus inconscientes, et avec un souci de « bien faire » trop souvent accompagné d'appréhension...

Le travail proposé ici consistera, à l'occasion de jeux vocaux, de courtes polyphonies et de chants de styles musicaux divers, à rencontrer dans notre voix, les réflexes et comportements plutôt favorables à son développement, et à modifier peu à peu les représentations, les comportements et les actions du corps moins adaptés à l'épanouissement de notre chant.

Nous aborderons les aspects habituels de la technique vocale en fonction des obstacles rencontrés dans notre pratique.

Dans son parcours de chanteur, de pianiste, et son travail de pédagogue, il cherche à établir des ponts entre les techniques et les styles, en utilisant notamment l'improvisation dans l'apprentissage vocal et musical.

Animation de **stages d'improvisation** pour chanteurs et instrumentistes de formation classique

*- **Conservatoires** : Haute Ecole de Musique de Genève et de Neuchâtel, Conservatoire national de Cracovie en Pologne, Saintes, Champigny sur Marne, Evry, Alfortville, Givors, Bourgoin-Jallieu, Saint Fons, Seynod, CRR d' Annecy, CRR de Brest, CRR de Lyon,*

*- **Institutions musicales diverses** : Addim Haute Saône, Adiam 28, Odac de Haute Savoie, Assecarm Bourgogne, Cepravoï, Inecc Lorraine, CFMI de Lille et Lyon.- Formation de Formateurs : à Lille pour la formation au CA de professeurs de chant, Centre de la voix Rhône-Alpes, Académies de Nice, Grenoble, Lille, CRDP Nord-Pas de Calais, CNFPT Orléans... Pour la saison 2014-2015, il a enseigné le chant et l'improvisation vocale aux danseurs de l'Ecole RUDRA-BEJART à Lausanne et auprès des professeurs de danse dans le cadre de la formation diplômante pour le CA, dispensée par le CNSMD de Lyon. Il a également donné un stage dans le cadre de la FRIM (Fédération romande d'improvisation musicale)*

***Actuellement**, il enseigne le chant et l'Improvisation vocale au Centre de la voix Rhône-Alpes. Il intervient également depuis quelques années au PESM Bourgogne (Pôle d'Enseignement Supérieur de la Musique) ainsi qu'à la Haute Ecole de Musique de Genève et de Neuchâtel auprès des chanteurs.*