

Diversité des pratiques du chant en Europe ***Leonardo da Vinci 2013 - 2015***

Encadrement des pratiques vocales collectives – Session 3/5 **18 – 22 octobre à Tours et 23 octobre à Saint-Lô**

La troisième session du projet *LEO Sings!* a été un moment unique de rencontres professionnelles dédiées aux pratiques vocales (formes artistiques, enjeux, accompagnement, développement, ...), axé sur les nouveaux répertoires, explorant des formes innovantes de concert (sans chef, conception de la performance ...), la diversité des publics, avec des présentations de projets croisant pratiques musicales et sociales (chant à l'hôpital, en prison ...).

Une opportunité de partage avec d'autres réseaux professionnels

Différentes manifestations étaient organisées en parallèle, afin de faciliter les connexions entre les réseaux professionnels de différents domaines de la pratique vocale (professeurs de chant et musique, chefs de chœurs, chanteurs, artistes, designers, ...):

- Journées professionnelles de Festival Polyfolia à Saint-Lô : En 2004 Polyfolia faisait le pari de créer en Basse-Normandie une vitrine et un tremplin international pour les meilleurs chœurs et ensembles vocaux émergents du monde entier. 10 ans plus tard, après 150000 entrées, 241 concerts et 80 ensembles d'excellence, le pari est gagné ! La ville de Saint-Lô est devenue, tous les 2 ans, le rendez-vous incontournable des fans de chant choral de toute la France, mais aussi des programmeurs internationaux. Malheureusement, faute du soutien de l'un de ses partenaires historiques, Polyfolia va disparaître. Ce festival était donc le dernier à Saint-Lô. Pour cette occasion, l'équipe a vidé ses tiroirs à trésors pour sélectionner 11 ensembles d'exception et offrir un superbe dernier festival !
- L'AFPC - EVTA France (Association française des professeurs de chant) a organisé ses « Journées pédagogiques », du 19 au 21 octobre. Le bilan de ces journées peut être téléchargé sur le lien suivant : <http://www.afpc-evta-france.com>
- Le CRR organise une rencontre professionnelle sur les filières voix dans les établissements d'enseignement spécialisé le 18 octobre, en lien avec Conservatoires de France et la Fédération Française des Ecoles de Musique
- Le Centre de Documentation pour l'Art Choral du LAB Bourgogne ainsi que les maisons d'éditions musicales A Cœur Joie, La Sinfonie d'Orphée, Môméludies et Sulasol étaient présents, du 18 au 20 octobre 2014
- Le Chœur national des jeunes « A Cœur Joie » organisait une session de formation de deux jours pour les 40 chanteurs de la chorale

Au total, plus de 250 personnes ont participé à la session et ont bénéficié de nombreuses possibilités de rencontres, mais aussi des concerts offerts par Mikrokosmos et le Chœur national des jeunes «A Cœur Joie» et les événements sociaux proposées lors de la réunion.

Le projet *LEO Sings!*

LEO Sings! est un processus engagé par huit partenaires européens de 5 pays dans le domaine de la voix : de l'enseignement du chant, l'éducation musicale, de la pratique chorale, de la production, du soutien aux pratiques et de l'observation culturelle.

Nous souhaitons explorer la diversité des pratiques du chant en Europe avec trois enjeux :

⇒ Tracer une image de la diversité des pratiques vocales en Europe,

⇒ Partager des expériences multiples de la culture et de la formation vocale à tous les niveaux et dans tous les styles,

⇒ Renforcer le rôle du chant dans la société.

Notre objectif est de renforcer la coopération avec les différentes approches transversales : les pratiques vocales individuelles et collectives, les parcours et les filières, de l'enfance à l'âge adulte.

LEO Sings! est un « work in progress » avec une méthode collaborative et contributive, où chacun apporte ses connaissances et peut apprendre des autres participants venant de toute l'Europe.

Nous avons planifié un voyage de cinq sessions thématiques pour explorer les différents éléments de la voix :

- La formation et l'apprentissage à Barcelone, en se concentrant sur les différents niveaux de chant (école, école de musique, université, insertion professionnelle), avec quelques illustrations concrètes de classes et différentes répétitions de chorales,

- L'innovation à Aalborg, en se concentrant sur les nouveaux domaines de l'enseignement et les nouveaux répertoires vocaux, en explorant différentes méthodologies : le « chœur Intelligent » qui recouvre une méthode globale enseignée à l'Académie royale de Musique Aarhus – Aalborg, avec du jazz vocal, l'espace du concert, de l'entraînement physique à la rythmique, ...

- Observer une formation diplômante unique dans ce domaine en Europe était le fil conducteur des ateliers, avec une mise en œuvre efficace de « learning by doing » avec des concerts d'ensembles de haut niveau tels que Vox Nord, Touché, Doppler, Mariagerfjord Girls Choir,

- Les pratiques collectives, ici à Tours et à Saint-Lô, en tenant compte de la diversité des situations où les gens chantent dans la société, la diversité des langues vocales de formes artistiques et la diversité des publics et des communautés chantantes,

- La coopération et les réseaux à Fribourg, la prochaine session sera un Brainstorming interactif pour tracer un premier aperçu des réseaux de musique vocale européens existants,

- La dernière session (Juin 2015) sera un moment plus restreint avec les partenaires pour l'évaluation et les perspectives du projet.

Éveil vocal – Warm up

Le warm-up variaient selon les jours. Chaque matin, trois sessions différentes de 45 minutes ont été proposées et les participants pouvaient choisir entre les six échauffements différents offerts pendant les trois jours :

Organic choir	Peder Karlsson
Vocal Games in French language	Erwann Jan
Voice and Qi Gong	Melanie Jackson
Renaissance Music: dancing and singing	Denis Raisin Dadre
Vocal games "Tribute to Meredith Monk"	Loïc Pierre
Intelligent choir	Lucas Tuan Minh Hoang

Langage et vocabulaire

Cette session était une exploration du vocabulaire musical et vocal utilisé en Europe, afin de voir si une certaine cohérence pouvait être observée et d'avoir une meilleure compréhension entre les usages de différents pays sur l'utilisation de la terminologie du chant «est-ce que nous comprenons la même chose lorsque nous utilisons des mots qui se ressemblent à priori ? »

Les participants ont été répartis en groupes pour discuter plus facilement la terminologie de quatre domaines : Typologie des groupes vocaux, Esthétique, Terminologie vocale et Direction de chœur, avec l'idée de commencer à élaborer un glossaire couvrant différentes langues, qui décrivent différents aspects du chant.

Cet exercice a mis en évidence les différences de terminologie entre les différents pays, mais aussi des différences importantes dans la compréhension entre les encadrants dans les différentes esthétiques vocales. Il est également apparu que les attributs esthétiques pouvaient être entendus comme étant positifs, négatifs ou neutre selon le style et le contexte.

Typologie des groupes vocaux

Il semblait plus évident de définir et d'établir deux tableaux (voir annexes) indiquant le type d'ensembles vocaux en termes de nombre de chanteurs et selon leur âge.

Esthétique

Plutôt que de définir l'esthétique, mot qui ne semblait pas partagé dans toutes les langues, le groupe a choisi d'aborder la question en termes de styles, en les distinguant d'un point de vue esthétique et sur la forme. Les formes stylistiques peuvent être qualifiés de positive ou négatives, avec un sens et des termes différents, voire incompréhensibles, d'une langue à une autre.

La terminologie vocale

Le grand respect mutuel pour l'autre a permis des conversations intéressantes et constructives. Le groupe a commencé en écrivant au hasard des termes qui pourraient susciter des malentendus dans notre propre langue et en anglais. Puis il a classé les termes par catégories, en laissant de côté ceux qui nécessitaient un temps de discussion trop long.

De nombreux malentendus semblent venir du fait que les gens mélangent différentes descriptions : imagerie, univers sonore et visuel, kinesthésie et logique/anatomie. Avoir conscient de ce fait permet de résoudre beaucoup de choses. Il est également à noter que les professionnels ont tendance à utiliser de plus en plus les termes anatomiques adaptés.

Direction de chœur

Les usages de la direction de chœur amènent à distinguer ce qui concerne :

- La direction en tant que professionnel,
- La partie technique de la direction,
- Professions connexes,
- Le vocabulaire de répétition.

Glossaire

La liste complète des mots et définitions convenues a alimenté un glossaire compilé par Gérard Authelain. Gérard propose que ce glossaire utilise des mots anglais pour en donner un sens normalisé pour la pratique vocale dans différentes langues.

Les résultats provisoires de ces travaux sont en ligne (<http://www.pfi-culture.org/index.php?id=270>) et devraient être complétés par un nouveau projet de coopération, que toutes les personnes et organismes intéressés peuvent rejoindre, afin d'obtenir un glossaire européen de Vocal Langue.

Master classes

Les Master classes sont généralement réservées aux chanteurs solistes avec un chef de chant, mais il est important qu'un chœur ait également la possibilité de travailler avec un professeur de chant et/ou un chef de chœur sur la couleur vocale de l'ensemble.

L'AFPC-EVTA France avait organisé l'année dernière une conférence avec Agnès Brosset (professeur de chant) et Régine Teodoresco (chef de chœur), toutes deux en charge de la direction artistique du Chœur national des jeunes du Chœur À Joie 2011-2013.

Nous voulions poursuivre cette discussion avec une session pratique de deux Master classes l'une sur le répertoire classique et l'autre sur la musique vocale a capella.

Le son du chœur : collaboration entre un professeur de chant avec un chef, avec Susan Yarnall-Monks, Philippe Forget et le Chœur National des Jeunes À Cœur Joie

Susan Yarnall a travaillé avec le Chœur national des jeunes A Cœur Joie et son chef par Philippe Forget. Susan est habituée à travailler avec des chanteurs amateurs et a montré comment elle travaille avec eux, en utilisant des termes techniques accessible à la compréhension de tous afin que chacun comprenne ce que les mots signifient. Pour faciliter la communication, elle utilise des exercices issus des méthodes de Kristin Linklater (Freeing Shakespeares Voice) et Alfred Tomatis (La posture de l'écoute), avec des résultats concluants et appréciés de tous, avec une maîtrise certaine de son art et une grande modestie.

Techniques d'ensemble pour le rythme, le son, l'intonation et le phrasé, avec Peder Karlsson

En tant que véritable leader d'un groupe de rock, Peder Karlsson a instantanément transformé la salle en une salle de concert et nous a fait chanter All You Need Is Love de tout cœur, sans dire beaucoup de choses, avant d'expliquer sa méthode de travail avec le chœur. Il communique de manière très intuitive, plutôt que de décrire littéralement aux chanteurs ce qu'il souhaite, ce qui les motive de façon naturelle. Chaque membre du chœur a une responsabilité en matière de nasalité, de vibrato, de respiration, ... Ce n'est pas le chef qui choisit ce qu'il faut faire avec la musique, c'est tout l'ensemble du groupe. Il n'a pas choisi All You Need Is Love par coïncidence! ...

Pratiques et répertoires

Soundpainting, avec Angélique Cormier

Le Soundpainting implique l'utilisation d'un large «vocabulaire» de gestes de la main qui sont utilisés pour transmettre des instructions pour improviser à de groupes de grands effectifs. Cette session était très participative et les individus sont vite devenus un groupe de chanteurs et ont été invités à créer des sons improvisés aléatoires en fonction des gestes indiqués par le chef. Le chef a alors choisi des éléments parmi ces sons pour donner une forme à cette manière artistique et construire une ligne musicale. Les gestes permettent aux participants de se rappeler un son qui y est associé et de le refaire ensuite en boucle ou illustration sonore à d'autres moments. Cette technique est toute indiquée pour expérimenter l'improvisation en chœur.

Arrangement contemporain de chants traditionnels, avec Géraldine Toutain

L'objectif de cet atelier était d'explorer la diversité modes d'écriture d'arrangements sur des musiques traditionnelles en Europe. Ce temps de pratique musicale collective a permis de découvrir pour beaucoup de nouvelles langues (Luxembourg et Occitan), de découvrir comment les arrangements donnent des couleurs différentes pour les voix et les œuvres (jazzy, néo-classique, traditionnelle ...). Les participants étaient très intéressés et l'atelier aurait pu se prolonger pour le plaisir de tous !

Voici une liste des morceaux présentés, accessibles à tous les chœurs :

Chants de France

Rossignol du bois sauvage, Jean-Christophe Rosaz, édition Delatour - France

Le rossignol messenger, Arr. Joseph Samson, extrait des Chants du Jura, édition Presses d'Ile-de-France

Montségur 1944, Musique : Pascal Caumont, Texte : René Nelli

Chants d'Allemagne

Die gedanken sind frei, Volkslied (um 1880), Arr. Olivier Gies, édition Gustav Bosse GhBh

Chants du Luxembourg

D'Kanéileliss vu Weier, Musique : trad. – Texte : Jempy Welter - Adapt./Arr. Georges Urwal. Weis: Sabinchen-Moritath

D'Margréitchen, Michel Lentz 1883 Laurent Menager - Arr. JMK

Chants du Royaume Uni

O Waly, Waly, du Somerset (Cecil Sharp), Arr. Benjamin Britten

O Waly, Waly, du Somerset, Arr. John Rutter

Waly, Waly, Arr. Jonathan Willcocks

Chant d'Espagne

El cant dels ocells, Noël traditionnel de Catalunya, Arr. Enric Ribó

Nouveaux espaces et nouvelles formes de concert

"pOlau" (pôle des arts urbains) Institut de recherche sur les arts et l'urbanisme Présentation par Maud Le Floc'h

À l'initiative de Maud Le Floc'h, directrice artistique d'espaces urbains (Mission-Repérage (s), la Compagnie Off, festival Rayons Frais ...) et sur commande du Ministère de la Culture, le pOlau-pôle des arts urbains, développe une position singulière de centre de recherche et de plate-forme d'expérimentation entre les acteurs culturels, artistiques et urbains. Le centre est situé à Tours, où le pOlau rayonne au niveau national. Ses activités s'articulent autour de trois axes :

- Le soutien à la création artistique urbaine (résidences)
- La conception et la programmation artistique sur les questions urbaines
- Le développement urbain, des programmes de R&D et de l'agence d'urbanisme culturelle

Création et l'interdisciplinarité, avec Erwan Jan

Cette séance, dirigée par le musicien, compositeur et chef de chœur Erwan Jan, abordait la création à la croisée des productions artistiques avec un mélange de chant, de théâtre, de vidéo, d'improvisation et de narration. Erwan a réalisé 15 de ses productions pour les enfants de 10 à 14 ans et présenté des images vidéo et des clips vidéo de son site Web pour partager son travail. La présentation était axée sur la mise en œuvre et le contenu des productions dont il assure l'écriture musicale, le scénario et la direction artistique.

L'influence des arts visuels et du théâtre sur les chœurs d'aujourd'hui, avec Loïc Pierre

Le chef Loïc Pierre a fait une présentation captivante sur l'efficacité de la prise en compte des aspects visuels et scéniques lorsqu'on travaille avec des chœurs. Les éléments qu'il utilise avec son chœur, Mikrokosmos, peuvent inclure des films, du mouvement, de l'éclairage, des costumes, et des narratifs qui sont planifiés et répétés avec autant de soin que les éléments musicaux. Le résultat – que les participants ont pu apprécier lors du concert le dernier soir de la session, est une performance envoûtante : transparente, engageant et convaincante. Pour illustrer ses arguments, Loïc Pierre avait créé une présentation de film de chœurs de haut niveau du Symposium Mondial

de chant choral à Kyoto en 2005 qui la largement inspiré. Les éléments visuels de situation de concert sont devenus nettement évidents au fur et à mesure de sa présentation.

Loïc Pierre a souligné que même de petits changements peuvent faire une différence sur la présentation d'un chœur, ce qui peut améliorer l'ensemble de la performance pour les chanteurs et pour le public. Le choix de la tenue du chœur, l'espacement des chanteurs dans de la zone de spectacle, en utilisant la lumière, les textes, le film, le mouvement et l'interaction avec le public ont été illustrés à la fois dans sa présentation et lors du concert "La Nuit dévoilée" par Mikrokosmos à la Mairie de Tours le dernier soir.

Hip Hop et le chant choral, avec François Bazola & Abderazak Houmi

Dans leur spectacle « Face à Face », ils ont fait un mariage de deux disciplines à priori non compatible - hip hop et musique baroque, qui a abouti à un magnifique spectacle, comme l'un et l'autre ont vocation à l'être.

La présentation du processus, du concept, des difficultés et de leur vision artistique ont été très inspirant pour les participants.

Réseaux vocaux en Français et en Europe

L'objectif de cette séance était d'informer les participants sur la diversité des réseaux vocaux français et européens existants, de présenter leurs enjeux et de décrire la façon dont ils interagissent.

Rappelant que *LEO Sings* constitue aussi un important réseau, les organisations suivantes ont été présentées :

- Le réseau des Missions de voix réuni au sein de la Plate-forme interrégionale, association fédératrice des organisations régionales en charge des services d'information et de soutien au développement culturel <http://www.pfi-culture.org>
- L'IFAC - Institut Français d'Arts Choral, centre de ressources pour les professeurs de direction de chœur, les compositeurs et chefs de chœur <http://www.artchoral.org>,
- Choralies - À Coeur Joie <http://www.choralies.org>
- La CMF (Confédération Musicale de France) www.cmf-musique.org
- La fédération Ancoli (chorales d'église) <http://asso-ancoli.chez-alice.fr>
- Europa Cantat: 50 chorales et les fédérations dans 27 pays européens, organise des semaines chantantes chaque année et tous les trois ans un festival choral avec 4000 participants. Le prochain sera à Pecs - Hongrie, fin juillet 2015 www.europeanchoralassociation.org
- La Fédération internationale de musique chorale,(FIMC), qui organise tous les 3 ans le Symposium mondial de musique chorale, le prochain étant à Barcelone en 2017 (après la Corée cet été où le projet *LEO Sings* a été présenté) <http://www.ifcm.net/index.php?lng=fr>

Les pratiques sociales

Le terme « public empêché » est utilisé dans le langage culturel en France, mais il n'y a pas de traduction littérale en anglais. Ce terme désigne le public qui ne peut pas participer à une activité « tout publics », sur un lieu habituel de pratique artistique (vocale en l'occurrence) ou culturelle (telle qu'assister à un concert).

Derrière ce terme général, nous nous référons aux personnes gravement handicapées empêchant leur mouvement (et non tous les handicaps), les personnes très âgées, à l'hôpital, en prison ... Pour résumer, beaucoup de situations différentes et variées, qui sont difficiles à traiter d'une

seule et même façon. Un autre mot est utilisé depuis plusieurs années, mais qui désigne aussi le public scolaire, des affaires : les publics captifs. Comme si être dans une institution (hôpital, prison, école ...) captiver automatiquement les gens pour prendre part à une activité artistique ou culturelle.

Pour cet atelier, nous avons choisi d'aborder cette situation selon trois axes, qui peuvent interférer sur quelques points :

- Chanter en prison
- Chant choral et personnes handicapées
- Chanter à l'hôpital

Objectif de chaque atelier:

L'objectif de ce temps d'échange était de porter un regard sur ces trois axes avec les mêmes objectifs dans chacun des trois groupes de participants :

- ⇒ Identifier et partager des bonnes pratiques et des informations dans les différents pays, de débattre et de réfléchir ensemble à des expériences personnelles,
- ⇒ Identifier les manques et les besoins pour initier la construction de nouveaux contenus / formes / pratique fondés sur des idées communes :
 - Des domaines d'intervention qui pourraient être explorés, les moyens pour les mettre en pratique, chacun à notre niveau (national, européen, individuellement et collectivement).
 - Des ressources à partager

Commentaires sur les trois groupes :

Nous pouvons constater une grande disparité entre les participants sur leurs expériences et connaissances de la pratique artistique avec des personnes handicapées. Il n'était de ce fait pas évident de discuter des usages dans les pays partenaires, de partager des informations, de débattre et de réfléchir ensemble à des expériences personnelles.

Cependant, des expériences intéressantes ont contribué à répondre aux questions et à identifier des idées à explorer plus avant sur les questions soulevées.

Perspectives

- Chaque partenaire est en mesure de recueillir des informations et des ressources dans son propre pays et d'essayer de répondre aux quatre questions posées dans chaque atelier.
- Nous pourrions constituer un groupe de travail avec des personnes intéressées pour recueillir et partager toutes les informations et les ressources, identifier et partager les «bonnes pratiques», débattre et réfléchir ensemble à des expériences personnelles et identifier les manques et besoins dans le/les pays et les structures ...
- Le prochain Symposium mondial de chant chorale, organisé par le MCC à Barcelone en 2016 est une occasion de présenter les résultats de ce travail, peut-être sous la forme d'un atelier,
- Il est également tout à fait indiqué de créer une nouvelle page dans le glossaire sur le vocabulaire au sujet des "publics empêchés": quels sont les bons mots, les expressions «politiquement correctes » pour parler de personnes empêchées ...

L'enseignement de la direction de chœur

Le but de cette session était d'enclencher une première étape dans le tracé d'une carte de tous les programmes d'études supérieures de direction de chœur à travers l'Europe. L'idée était que cette information serait utilisée pour créer un répertoire que les étudiants pourraient utiliser pour trouver des formations et de comparer les niveaux de formation/diplôme.

Lieux et structures d'enseignement supérieur de direction de chœur en France

À titre d'exemple, Pascal Baudrillart a présenté les cursus et diplômes de chant-choral et direction de chœur dans les conservatoires et Universités de France.

Bien évidemment, les contenus pédagogiques et les niveaux sont extrêmement variables, par conséquent les diplômes et les concours préparés également. Par ailleurs, l'évaluation de ces niveaux de contenu reste à faire.

Enseignement général	Enseignement spécialisé
22 universités de Musique – Musicologie délivrant des licences ou des master et assurant la préparation aux diplômes d'enseignants d'éducation musicale (CAPES et Agrégation) et de chant choral	Conservatoire National Supérieur de Lyon, délivrant des diplômes allant du DNSP au master (9) et le Certificat d'Aptitude (CA) - diplôme de professeur
	7 Polonais Supérieurs délivrant une licence et un DE (diplôme national du chanteur / chef de chœur) : Strasbourg, Dijon, Rennes, Toulouse, Lille, Paris (Boulogne et Aubervilliers)
	4 Cefedem délivrant le DE : Nancy-Metz, Sud Aubagne, Lyon, Normandie

Le groupe a ensuite été invité à faire le même exercice pour tous les pays européens représentés. Deux grandes cartes ont été fournies (une pour les études de chant et l'autre pour la direction de chœur) sur lesquelles il a été proposé d'écrire les programmes, les diplômes et les institutions de chaque pays.

Cet exercice s'est avéré difficile pour certains pays et très simple pour d'autres. Par exemple, le Luxembourg n'a pas d'offre en enseignement supérieur et les étudiants vont en Belgique, en Allemagne ou en Hollande. D'autres pays, comme le Royaume-Uni ont un nombre important d'institutions offrant des diplômes. La liste des universités du Royaume Uni recense 75 programmes d'études dans les universités et les conservatoires en 2015, sans compter des institutions telles que l'Académie de musique et d'art dramatique de Londres (qui dispose d'un département chant et musique) ou le Rose Bruford College (qui propose un baccalauréat de « Acteur Musicianship » qui comprend des enseignants vocaux dans l'équipe pédagogique. Un grand nombre d'autres établissements du Royaume-Uni propose des « Fondation degrees » en chant (souvent en musique populaire ou en lien avec le théâtre).

Les participants ont suggéré de procéder au recensement de ces lieux indépendamment d'une session, mais cet échange a permis de pointer la diversité des possibilités et cursus d'études d'un pays à l'autre.

Journée professionnelle du festival Polyfolia – 23 octobre à Saint-Lô (50)

La dernière journée de session se déroulait à Saint-Lô dans la manche, à l'occasion du festival Polyfolia, vitrine internationale du chant choral, qui proposait aux participants à la session de suivre une journée de présentation des ensembles invités réservée aux professionnels, avec :

- Une rencontre des ensembles le matin (direction artistique et responsable de la diffusion),
- Un premier temps de show-case avec les ensembles acoustiques,
- Un repas en commun pour faciliter les rencontres entre ensembles et diffuseurs,
- Un deuxième temps de show-case avec les ensembles amplifiés.

On ne peut que déplorer que ce fut la dernière édition de ce festival qui a montré un bel échantillon de la vitalité et de la qualité du chant choral d'aujourd'hui.