

Juin 2010

DOSSIER
REALISATION ARTISTIQUE AVEC LES ELEVES

Etienne Ferchaud

SOMMAIRE

Introduction	p. 3
Contexte	p. 4
Programme Musical	p. 5
Détails du projet	p. 5
Objectifs pédagogiques	p. 6
Chemins d'apprentissage et intérêts pédagogiques	p. 6
Le concert	p. 7
Bilan	p. 9
Conclusion	p. 9
Remerciements	p. 10

Introduction

Dans le cadre de mes activités de professeur de chant choral au Conservatoire à rayonnement régional d'Angers, sous le regard encourageant de son directeur¹, j'ai eu la chance de pouvoir mener à bien un projet artistique en toute liberté tout au long de l'année scolaire. Guidé par la formation au diplôme d'état au CEFEDM Bretagne-Pays de la Loire, enrichi par les témoignages, discussions et rencontres variés avec les intervenants, conduire un tel projet a été pour moi un lieu de réinvestissement privilégié. Après le temps de l'analyse et de la réflexion, il semblait s'ouvrir devant moi un espace de liberté à conquérir avec les enfants. Muni d'une boîte à outils plus garnie, il me fallait inventer un projet adapté à la fois aux enfants, au cadre donné par le CRR, à mes collègues et enfin à moi-même afin d'être sûr d'avoir cette motivation communicative qui vous fait franchir toute les barrières.

Voici donc l'histoire de ce projet.

1 Monsieur John Richard Lowry, également professeur référent

Contexte

Avant toute chose, était la difficulté pour le conservatoire d'Angers de trouver un professeur de chant choral. Depuis le départ de Mme Claire Marie Mille en 2008, les enfants qui chantaient au conservatoire se sont retrouvés avec une mosaïque de professeurs qui se partageaient l'ensemble des choeurs suivant les jours et parfois les heures. Si c'est encore un peu le cas cette année², j'avais la volonté, lors de ma présence du mercredi après midi, d'installer au mieux des repères pour le chant choral. J'avais donc la volonté de mener des actions identifiables par le plus grand nombre (élèves, parents et professeurs) afin d'encourager le rayonnement du chant choral dans l'établissement. Premier concerné par une dynamique du département voix, les apprentis chanteurs suivant leur niveau et leur expérience étaient, pour certains, dans l'attente d'une pratique chorale. D'autres étaient dans une phase de découverte, et de la même manière, leurs parents aussi. Une forme de curiosité et certaines attentes animaient également certains professeurs du conservatoire qui voyaient dans le chant choral, une discipline qui pouvaient prolonger ou compléter la leur.

C'est ainsi que j'ai tenté de mettre en place plusieurs projets autour du chant choral. Les objectifs étaient à chaque fois doubles : pensés pour le développement des élèves dans leur pratique du chant choral, ils devaient également viser à encourager le rayonnement et le dynamisme du chant choral dans le CRR et en dehors du CRR.

Si nous allons nous arrêter seulement à l'une d'entre elle, je vais cependant rapidement exposer les différentes réalisations artistiques que j'ai pu mener avec les élèves de chant choral.

En novembre 2009, le choeur des enfants de 12 à 15 ans s'est produit à mon invitation avec la Maitrise de la Cathédrale d'Angers et l'organiste Michel Bourcier dans le Requiem de Maurice Duruflé, ce concert était donné dans le cadre du Festival du Printemps des orgues. En décembre, la semaine précédant Noël, nous avons donné un concert-surprise itinérant dans les étages du conservatoire avec des noëls populaires du monde. En février 2010, avec les étudiantes de la classe de chant, nous sommes allés à la rencontre des étudiants du département de musique ancienne pour un programme autour de la musique

2 Année scolaire 2009-2010

baroque française. En mars, avec le chœur d'enfants de 9 à 12 ans, dans le cadre des journées portes ouvertes au conservatoire, nous avons donné un concert autour des Folksongs de Benjamin Britten. Ce projet, que je présenterai dans ce dossier, rassemblait également des élèves de musique de chambre et Cécile Demillac, professeur de culture musicale au conservatoire.

Programme musical

Quatre Folksongs Arrangements de Benjamin Britten,

arrangement pour chœur d'enfants et ensemble instrumental (Flûte, Clarinette, Quatuor à cordes et Harpe) par Cécile Demillac.

-La Noël passée

-La Fileuse

-La belle est au jardin d'amour

-Quand j'étais chez mon père

Détails du projet

C'est dans le cadre des journées portes ouvertes du Conservatoire à rayonnement régional d'Angers que ce projet a été réalisé. Dès le début de l'année scolaire, l'ensemble des professeurs du conservatoire a été informé que le thème des portes ouvertes serait: « Thème et variations ». Je me suis donc mis en quête d'un projet qui s'appuierait sur ce thème. Malheureusement, concernant le chant choral et plus largement l'art vocal, la forme thème et variations ne m'offrait pas beaucoup de répertoire à utiliser sinon les aria da capo de l'époque baroque. J'ai donc abandonné la contrainte de la forme pour m'ouvrir à d'autres œuvres rassemblant l'idée de thème et l'idée de variations. Il me semblait qu'il y avait dans le domaine des musiques populaires quelque chose qui pourrait répondre à ces deux idées.

Ainsi les Folksongs arrangés par Benjamin Britten semblaient rassembler toutes les qualités dont nous avons besoin avec les enfants. Le recueil en français était à notre portée et les arrangements de Britten utilisaient à la fois la notion forte de thème et celle de variations à travers l'accompagnement du piano et le caractère de chaque strophe. Ainsi, nous allions pouvoir répondre au thème des portes ouvertes tout en menant un travail motivant.

Pourtant, il semblait important d'aller plus loin afin de prolonger l'idée de variation. Si nous choissions de varier le caractère de chaque strophe, si Britten propose une forme de variation dans son accompagnement, pourquoi ne pas prolonger encore le concept en variant les timbres et les couleurs ? C'est ainsi que j'ai proposé à Cécile Demillac -professeur d'écriture et sa classe- d'arranger pour ensemble instrumental l'arrangement de Britten initialement pour voix et piano. De la même façon, j'ai proposé à Marie Pierre Vendome -professeur de musique de chambre et sa classe- de s'associer au projet. A ce niveau, le projet rassemblait donc trois disciplines, trois professeurs, 25 enfants, 7 instrumentistes et 6 élèves des classes d'écriture.

Les objectifs pédagogiques:

Cette réalisation artistique avec les élèves rassemblait plusieurs objectifs pédagogiques se situant à plusieurs niveaux. Ces objectifs pédagogiques trouvaient un ancrage à la fois dans le contexte du projet et dans le matériau musical lui-même.

Objectifs liés au contexte créé par le projet

- Développer la technique vocale et la vocalité
- Sensibiliser aux fondamentaux du chant choral (diction, caractère, justesse, écoute, homogénéité, association voix-partition-théâtralité)
- Rencontrer la musique de Britten et le répertoire populaire français
- Sensibiliser au travail collectif voix-instruments
- Eprouver la situation de concert, la scène

Objectifs liés au répertoire choisi

- La Noël passée*: sensibilisation aux colorisations Majeur/Mineur, aux contrastes d'expression.
- La Fileuse*: pouvoir chanter la mélodie dans un contexte atonal partiel
- La belle est au jardin d'amour*: exploiter les qualités de phrasés et de soutien (technique vocale)
- Quand j'étais chez mon père*: explorer les différents modes de chant possible en suivant l'expression du texte de la chanson. (glissando, parlando...)

Chemins d'apprentissage et intérêts pédagogiques

A plusieurs niveaux, ce projet a été caractérisé par l'idée de rencontre. Du point de vue des acteurs du projet, les uns avec les autres, nous avons échangé des idées, des réflexions autour des œuvres et de leur organisation. Pour les élèves comme pour les professeurs, ce projet a permis de rencontrer l'autre dans sa spécialité et ce qu'il est quand il joue ou parle de la musique.

Pour les enfants qui chantaient, c'était pour la plupart la découverte de l'orchestre qui les accompagne. Ils ont pu faire l'expérience de chanter avec un ensemble instrumental dans une grande proximité avec les instrumentistes. Avec le travail en répétition, ils ont pu faire l'expérience de ce que devenait leur voix a cappella, avec piano ou avec les instruments, dans l'acoustique riche de la chapelle et dans leur corps.

Pour les instrumentistes plus âgés qui composaient l'ensemble instrumental, l'expérience de jouer avec des voix d'enfants semblait stimulante, parfois touchante devant ces petites voix qu'il fallait accompagner subtilement et écouter précisément pour ne pas les couvrir.

Pour les chanteurs comme pour les instrumentistes, nous sommes allés à la rencontre de Benjamin Britten, de sa musique, des Folksongs, de l'histoire et des textes. Les répétitions ont donc été le lieu d'histoires et d'anecdotes autour de Benjamin Britten, de l'histoire de ces Folksongs et de l'histoire de la musique en général.

Ces textes ont été pour les enfants l'occasion d'un travail avancé sur le caractère, la dimension théâtrale du chant, leur posture et leur capacité à pouvoir communiquer avec le public qui les écoute.

Bien sûr, dans le cadre du travail que j'ai pu mener avec l'ensemble des musiciens et des enfants lors des répétitions en tutti, chacun était témoin des éléments à construire ensemble. Les enfants ont pu agir en s'adaptant vocalement pour des questions d'équilibre, ils ont pu mener un travail d'écoute alors qu'il devaient chanter en écoutant tel ou tel instrument.

Pour ces jeunes voix, cette année était leur première expérience chorale. En choisissant ces Folksongs, nous avons pu mener un travail autour de la technique vocale et du développement de la voix des enfants. La simplicité de certaines mélodies offrait un terrain de jeu privilégié pour explorer des nuances et la découverte de vocalités nouvelles (legato, staccato, parlando, exagération des consonnes, qualité des voyelles...). Tout ceci a constitué une boîte à outils utile

pour une interprétation théâtrale au plus proche du texte et des intentions du compositeur. J'ai donc choisi d'imposer le par cœur pour encourager les échanges entre les enfants et moi et pour favoriser une bonne posture vocale.

Pour chaque étape de l'apprentissage de ces Folksongs, nous avons travaillé de manière globale avec les enfants dans la perspective du concert. Au delà de la question de l'apprentissage concret des partitions, chaque cours rassemblait un objectif précis lié aux outils du chant choral (écoute, justesse, homogénéité...), à la technique vocale, au théâtre et à la culture musicale. Pour la plupart, les enfants participaient à leur première expérience chorale, il me semblait donc important de mener dès maintenant, un travail qui permette aux enfants d'envisager le chant choral avec des repères forts. J'ai donc invité régulièrement les enfants à faire leur auto-critique sur le temps de répétition. Lors des répétitions j'ai volontairement laissé les enfants en autonomie, privilégiant un travail avec les instrumentistes. J'ai également invité les enfants à ne pas attendre mes départs pendant une durée limitée afin de les responsabiliser dans leur autonomie pour l'interprétation de l'œuvre.

La préparation de ce concert s'est échelonnée de décembre 2009 à mars 2010.

Le concert

Il a eu lieu le 27 mars 2010 à 15h dans le cadre des portes ouvertes dans la chapelle du conservatoire à rayonnement régional d'Angers.

Pour la plupart des enfants et pour le public du Conservatoire, ce concert de chant choral était une expérience nouvelle. Pour la première fois les parents et le public ont pu découvrir le travail des enfants en chant choral.

Nous avons pris un temps privilégié de concentration avec les enfants une demi-heure avant l'entrée en scène. Pendant cette demi-heure, j'ai encouragé les enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes et de leur concentration pour le concert. Tout au long du concert, j'ai pu communiquer avec les enfants, chacun était disponible et engagé pour communiquer le sens des mots qu'il chantait. La situation de concert a très nettement stimulé la concentration des élèves et nous avons eu une qualité d'échanges toute nouvelle.

Nous avons également attaché de l'importance à la tenue vestimentaire, l'entrée et sortie de scène. Pendant notre demi-heure j'ai également rappelé l'importance de leur postures et l'importance de communiquer le sens des paroles

qu'ils chantaient. Ainsi avant de commencer à chanter, une fois installés, j'ai invité les enfants à se tenir de façon dynamique en stimulant leur concentration et leur présence dans l'instant à travers quelques exercices de souffle.

La curiosité partagée des parents et des élèves était palpable face à cette situation nouvelle et l'enthousiasme des enfants était bien présent après le concert.

Bilan

Avec le recul, suite à ce projet avec les élèves, j'ai pu constater que les enfants avaient bien assimilé l'ensemble du répertoire de ce concert et que pour la plupart, ils se l'étaient vraiment approprié. Les difficultés liées à la technique vocale de ces jeunes voix ont été pour la plupart réglées grâce à l'énergie et l'investissement qu'ils ont mis dans l'interprétation théâtrale de ces Folksongs. À ce titre, il est étonnant à quel point l'imaginaire, l'état théâtral et psychologique permettent de passer au-dessus de certaines difficultés techniques. À travers la qualité de la musique de Britten, son côté ludique, il est indéniable que les voix des enfants se sont développées dans ce contexte rassembleur de la monodie. Si les garçons semblaient moins investis que les filles, personne ne semblait profondément complexé par l'acte de chanter en chœur. La dimension théâtrale et l'attitude en scène ont donc été bien assimilées et je pense qu'à chaque étape de l'apprentissage, les enfants ont pu comprendre l'importance des objectifs en vue du concert. Au niveau de la vie du chœur, la collaboration avec la classe d'écriture et les instrumentistes chambristes a permis aux enfants de se situer différemment dans le conservatoire. D'une certaine façon, dans ce contexte, les enfants ont pu identifier leur responsabilité de chanteurs dans un projet où ils n'étaient pas les seuls acteurs.

Conclusion

Si la situation de concert en chœur était nouvelle pour les enfants, mon action auprès des enfants l'était tout autant. Les deux années de préparation au diplôme d'état m'ont permis de prendre un recul dont j'avais besoin afin de régénérer mon approche dans le travail avec les enfants. Au même titre que les autres, ce projet a donc été le terrain privilégié de réinvestissement et d'expériences nouvelles avec les enfants. Le choix du répertoire m'a semblé être l'une des clés efficaces de la réussite de ce projet. En mesurant la qualité des œuvres, dans ce qu'elles apportent aux enfants, nous pouvons générer la motivation, des objectifs stimulants et un

plaisir musical moteur pour l'apprentissage. Cette expérience a été pour moi l'occasion de découvrir l'importance d'une pédagogie de projet qui me semble très importante pour l'enseignement du chant choral. S'il est important de travailler sur des objectifs techniques propres au chant choral dans le cours, la progression des enfants et leur réalisation doit se faire dans une dynamique de projet. Alors seulement, les objectifs de travail prennent sens. Enrichi par les rencontres, de la genèse à la réalisation de ce projet avec les élèves, j'ai pu mesurer l'efficacité d'un travail en équipe où chacun était conscient de ce qu'il avait à accomplir. L'expérience de ce concert avec les enfants restera un excellent souvenir.

Remerciements

-John Richard Lowry, directeur du CRR d'Angers pour sa confiance et son soutien.

-Cécile Demillac pour son travail d'arrangement et son soutien

-Marie Pierre Vendome pour son travail avec les étudiants et son soutien

-Les enfants du chœur et les étudiants instrumentistes pour leur travail