

Conception de concerts

Astrid Vang-Pedersen, Cheffe, Malling, Danemark

Background

Pendant mes études à l'Académie royale danoise de musique, je me suis intéressée de près aux nombreuses conventions que les concerts impliquent, et j'ai été motivée pour enquêter sur ce qui se passerait si nous adoptions une perspective plus large sur l'événement que représente un concert. Cela a marqué le début de mes recherches. En 2018, j'ai terminé mon doctorat: "Conception de concerts – enquête sur le potentiel des concerts classiques en tant qu'événements conçus de manière créative".

Le projet de recherche

Le projet de recherche a analysé comment la "conception" peut changer de manière performative la configuration habituelle du concert grâce à des dispositifs théâtraux, des dramaturgies interdisciplinaires et des interventions précises sur site. Combinant recherche universitaire et études de productions de concerts alternatifs, ainsi que mes propres cas de concerts exploratoires, cette recherche a démontré comment un concert d'aujourd'hui peut être conçu comme un événement interdisciplinaire formant une unité.

En un mot, la contribution de la recherche est devenue mon concept de **Conception de concert**. Ce concept se compose d'un *modèle* de conception de concert, d'un *processus* de conception de concert et de *méthodes* de conception de concert, qui se sont également révélés utiles au-delà de la scène musicale classique, y compris une variété de genres musicaux.

Le modèle de conception de concert prescrit comment le répertoire musical et les trois *aspects de la représentation*

(interprètes, public et espace de représentation) peuvent posséder des relations flexibles dans une représentation grâce à l'engagement créatif, à l'aide de six principes de conception de concert:

1. Histoire
2. Structure
3. Sensoriel
4. Surprise
5. Spécificité
6. Communication

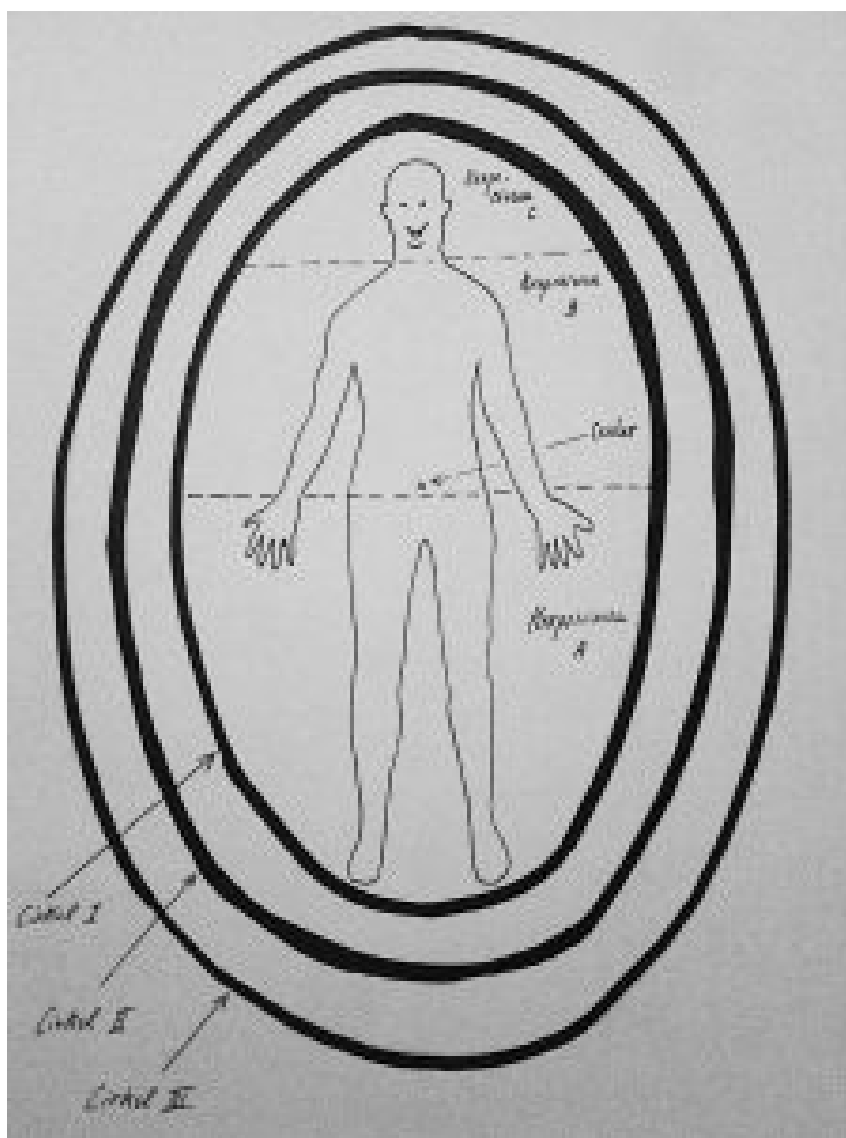
Astrid Vang © Jim Hjernø – o barré à la danoise

Méthodes de conception de concerts

Bien que les principes de conception de concert soient utiles lors de la conceptualisation d'un événement, l'exécution des concepts repose sur les compétences des interprètes. **Le développement de l'interprète** se concentre sur la responsabilité de l'interprète et son désir d'impliquer un public par le biais de réflexions et de développement de sa

propre représentation. Fondamentalement, les questions centrales que nous devons nous poser en tant qu'interprètes sont "*pourquoi*" un public devrait-il venir à cette représentation, "*quelle*" expérience visons-nous à lui faire vivre, et "*comment*" pouvons-nous souligner notre message musical à travers la représentation? La recherche pointe vers les domaines suivants:

1. Développement des artistes: *la perspective incarnée*
2. Créer une scène: *la perspective esthétique, visuelle et spatiale*
3. Concept de conception de concert: *la perspective holistique*

Modèle: Niveaux corporels, centre et cercles d'attention de Stanislavskij,

illustration: Astrid Vang-Pedersen

1. Développement des interprètes: La perspective incarnée

En tant qu'interprètes musicaux, nos instruments sont naturellement liés à notre corps. Nous produisons du son en tant que chanteurs et en tant que musiciens, nous intériorisons la conscience d'éléments musicaux tels que les motifs rythmiques, la justesse, le développement de la diversité dans le son et l'expression et, par conséquent, l'extériorisation de l'interprétation du matériel musical. Historiquement, l'accent a été mis sur le développement de l'expression et de la perception du corps interprète lors de l'exécution de morceaux de musique classique. Être chanteur ou musicien dans un ensemble est conventionnellement perçu comme un rôle neutre, qui ne nécessite pas de "jouer" de manière dramatique ou communicative – la musique « joue » toute seule. Par conséquent, le point de départ naturel du développement des interprètes est une conscience restaurée du corps en tant qu'interprète expressif et communicant.

Un modèle simpliste du corps divisé en trois niveaux peut servir de ligne directrice:

- Niveau A – Des hanches vers le bas (lien à la terre, puissance primaire et mise au point verticale)
- Niveau B – Torse (cœur, émotion et concentration horizontale)
- Niveau C – Tête (orientation intellectuelle, éthérée, spirituelle et verticale)

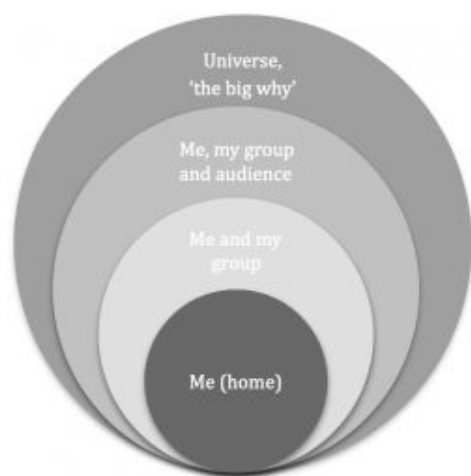
Les niveaux fournissent des outils tangibles à utiliser pour articuler des intentions communes; par exemple: *"Qu'est-ce que nous communiquons en ce moment, et d'où provient cette communication?"* Les niveaux peuvent également être utiles lorsque nous parlons de manière pratique ou métaphorique du son commun que nous recherchons en tant qu'ensemble.

Travailler de façon pratique sur la conscience corporelle implique d'insérer des exercices physiques au début et au cours des répétitions afin de rester concentrés. Une plus grande conscience du corps permet une variété dans la façon de positionner les chanteurs et les musiciens sur scène, ainsi que le potentiel d'incorporer des mouvements ou des chorégraphies.

Une image de moi dans le monde

L'acteur et professeur russe Konstantin Stanislavskij (1863-1938) a développé une technique d'enseignement des acteurs, qui impliquait les *"Quatre cercles d'attention"*. Chaque cercle symbolise un point d'attention, où le cercle 1 est l'attention sur soi, le cercle 2 vers les autres autour de vous à proximité, le cercle 3 comprend le reste du monde et le cercle 4 l'aspect universel de l'être.

"Vous pouvez toujours, à tout moment pendant un spectacle, devant des milliers de personnes qui vous regardent, vous ramener à la solitude (du petit cercle), tout comme un escargot se retirerait dans sa coquille" (Stanislavskij 1988, p.136)

*Cercles
d'attention/communication
appliqués dans la*

*Conception de concert,
inspirés par la méthode
d'action de Stanislavskij*

Les cercles représentent un autre outil utile pour verbaliser où se trouve le focus lors de l'interprétation de tel fragment d'un morceau, non pas comme un drame ou un acte, mais comme une communication directe ou indirecte entre les interprètes et le public.

- Cercle 1 (Moi, aussi appelé "Maison")
- Cercle 2 (Moi et mon groupe à proximité immédiate)
- Cercle 3 (Moi, mon groupe à proximité immédiate et tous les autres, y compris le public)
- Cercle 4 (Moi, et tout ce que je peux rencontrer, ainsi que l'aspect universel de l'être)

2. Création d'une scène – Mise en scène et chorégraphie

Lors de la mise en scène d'un objet artistique – une pièce musicale – dans la salle de répétition, l'accent est mis principalement sur l'expression visuelle potentielle des qualités musicales intégrées. Souvent, je commence par élaborer des moyens possibles de mettre en scène une pièce en dessinant sur une feuille de papier. Je marque les interprètes par x et leurs mouvements avec des flèches. Parfois, une pièce nécessite de nombreux dessins qui correspondent aux sections de la musique. J'apporte l'idée à la répétition, où j'essaie la mise en scène avec les interprètes. Grâce à des répétitions successives, des ajustements sont effectués et des expressions corporelles et des cercles d'attention sont ajoutés à la représentation.

La mise en scène d'une pièce est un acte à la fois incarné, visuel et spatial. La musique peut faire appel à une certaine spatialité, en raison de sa composition ou de la technicité de son exécution. Mais l'espace informe aussi la mise en scène tout comme le font les interprètes. Parfois, une **conception de concert** est créée avec un espace spécifique à l'esprit, comme

un “site précis”, et parfois il est développé uniquement sur la base de la musique et des interprètes, et doit être ajusté en conséquence dans l’espace de représentation.

3. Conception de concert: Une approche holistique de l'événement de représentation

En termes simples, un concert est un certain nombre de “scènes” rassemblées dans un résumé. C’est là que les pièces musicales sont alignées dans un récit ou une courbe dramatique façonnant la représentation. C’est cette partie du *processus de conception de concert* qui invite à s’impliquer avec les *principes de conception de concert*.

Les principes généraux de conception de concert sont: *Histoire et structure*, où *l’histoire* est ce qui guide la mise en scène de pièces précises et de résumés globaux. *La structure* place l’événement entre un avant et un après – en ajoutant la perspective que l’expérience globale inclut ce qui se passe juste avant et juste après. Les principes de *Sensorialité* et *Surprise* sont incorporés dans la façon dont l’espace informe la conception, et comment il inspire la chorégraphie, les costumes, l’éclairage, la scénographie, etc., tandis que les focus *spécificité* et *partage* se concentrent sur *qui* nous sommes en tant qu’interprètes, *qui* sont nos publics et ce que nous partageons.

Pour résumer, la **conception de concert** est l’acte créatif et réfléchi de voir l’ensemble de l’événement comme une expérience holistique, où les éléments visuels, incarnés et spatiaux influencent et soulignent le message musical et l’engagement du public.

Pour plus de détails, des exercices de répétition et des exemples de conception de concert, cliquez sur le lien suivant: www.concertdesign.dk

Dopplers NORD © Chad Tyler Charlton – CTC Photography

Références

- Stanislavskij, Konstantin: *“En skuespillers arbejde med sig selv”*, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S 1988, Copenhagen, 4ème édition. Traduit du russe. Chapitre 5, pp.119-1164
- Vang-Pedersen, Astrid (2018): *“Concert Design – an investigation into the potential of Classical Concerts as creatively designed event”*. www.concertdesign.dk
- Vang-Pedersen, Astrid (2015): *“Re-thinking the classical concert”* in *Engaging Spaces – Sites of performance, interaction and reflection*, Museum Tusulanum 2015

Astrid Vang-Pedersen a développé le concept de **Conception de concert** à travers son travail de doctorat intitulé "*Concert Design – an investigation into the potential of Classical Concerts as creatively designed events*". Le concept de **Conception de concert** se compose de 6 principes de conception de concert qui permettent des représentations musicales inspirantes, innovantes, pertinentes et uniques. Astrid Vang-Pedersen est directrice artistique de l'Ensemble vocal *Dopplers*, qui met l'accent sur la **conception de concert** dans ses représentations. Elle travaille comme enseignante indépendante et coach de représentation en animant des master-classes et des ateliers. Elle a créé une collaboration chorale internationale *UbuntuSong* promouvant la compréhension interculturelle à travers le chant. www.concertdesign.dk – www.dopplers.dk – www.ubuntusong.com

Traduit de l'anglais par Barbara Pissane, relu par Jean Payon