

Entendre avec les yeux – SING&SIGN

Susanne Haupt, chanteuse, Allemagne

SING&SIGN en une phrase

L'association à but non lucratif *SING&SIGN*, à Leipzig, comprend un ensemble inclusif composé de musiciens professionnels et semi-professionnels malentendants, poly-handicapés ou entendants.

SING&SIGN rend la musique, notamment les œuvres vocales de J. S. Bach, accessible à la communauté du langage des signes, grâce à des concerts donnés par des musiciens entendants et malentendants.

Objectif

Pour les musiciens et les mélomanes malentendants, la musique de Bach – qui prend une place prépondérante dans notre culture – est quasi inaccessible. Le sujet de l'inclusion est encore trop souvent absent, notamment dans le domaine de la musique classique. Jean Sébastien Bach disait: "Dieu doit être honoré et les Hommes réjouis par toute la musique". Afin de répondre à cette attente de réjouir *tous* les Hommes et de n'exclure personne, notre projet a pour but de combiner la culture de la musique sacrée avec celle de la langue des signes, cultures qui vivent la plupart du temps l'une à côté de l'autre au lieu de vivre ensemble.

Ensemble

L'ensemble *SING&SIGN* a été créé en 2017 par la soprano Susanne Haupt. Le projet est placé sous les parrainages du Professeur Gotthold Schwarz, cantor honoraire de l'église Saint Thomas de Leipzig, du Professeur Dr Michael Maul, intendant du *Bachfest Leipzig* et du Professeur Dr Michael Fuchs, directeur du Centre d'implants cochléaires de l'Hôpital

Universitaire de Leipzig.

L'ensemble comprend une cinquantaine de membres, malentendants, poly-handicapés ou entendants, majoritairement de jeunes adultes, et regroupe plusieurs profils:

- Les musiciens professionnels de l'ensemble sont des chanteurs et instrumentistes indépendants de renom, qui forment un ensemble de musique baroque.
- Le chœur en langue des signes est composé de chanteurs et chanteuses semi-professionnel(le)s et de personnes présentant divers handicaps tels que la surdité, la cécité, le syndrome de La Tourette, des difficultés d'apprentissage, l'autisme, les handicaps moteur.

© Joerg Singer Photography

Régional et au-delà

A Leipzig, la célèbre ville musicale marquée par le personnage de Jean Sébastien Bach, environ 30 *Oratorios de Noël*

Passions de Bach sont travaillés et donnés en concert chaque année liturgique, et ce sans compter les *Cantates* de Bach interprétées chaque semaine par les Petits Chanteurs de Saint Thomas. Mais tous ces concerts sont réalisés par des personnes entendantes, pour des personnes entendantes, donc non inclusifs. Afin de permettre au public malentendant, trop souvent oublié, de régulièrement prendre part à cette tradition, l'ensemble de *SING&SIGN* propose lors de chaque année liturgique une représentation audiovisuelle, en partie interactive et scénique et toujours inclusive de chacune de ces œuvres. Lors de la période de l'Avent, il s'agit des cantates de l'*Oratorio de Noël*, pendant la période évangélique il s'agit de la *Passion selon Saint Jean*, entre les deux l'ensemble propose une sélection de cantates ou de motets et un concert participatif pour les enfants. En avril 2022, l'ensemble a donné la *Passion selon Saint Jean* pour la première fois. Il est prévu à partir de décembre 2023 une représentation inclusive d'une cantate de l'*Oratorio de Noël* tous les ans en coopération avec la paroisse du Tabor (Leipzig) jusqu'à ce que les 6 cantates de l'*Oratorio* aient été données. Ces représentations visent à s'inscrire de manière pérenne dans le calendrier des concerts de Leipzig et des environs. Une partie des recettes des concerts servira à soutenir la communauté des locuteurs de la langue des signes. Grâce à ce projet pilote, Leipzig devient ainsi la première ville en Allemagne à proposer des représentations inclusives régulières des œuvres de Bach. De plus, ce projet innovant et jusqu'à présent unique en son genre doit être présenté à d'autres villes afin d'atteindre, là aussi, les communautés de personnes malentendantes, en partie en coopération avec d'autres ensembles et institutions, afin de toucher avec ce sujet le plus de personnes possibles et de faire bouger les choses.

© Joerg Singer Photography

L'inclusion a besoin de la culture – la culture a besoin d'inclusion

L'apprentissage de la langue des signes par les personnes entendantes et l'intégration de personnes malentendantes dans le travail musical est un pas effectué en direction d'une communauté culturelle certes petite, mais très particulière. En effet, la société majoritaire ne devrait pas attendre que d'autres communautés linguistiques et culturelles comprennent sa langue et s'adaptent intégralement à elle, juste parce qu'elle représente la masse. La pratique habituelle, selon laquelle les interprètes de langue des signes et les malentendants font de la musique à côté et non avec les musiciens, représente pour l'ensemble *SING&SIGN* une image qui sépare et non qui relie. Car dans ce cas, les entendants et les malentendants ne communiquent qu'entre eux et non pas avec l'autre communauté. C'est pourquoi chez *SING&SIGN*, les chanteurs et chanteuses entendants communiquent par langue des signes avec la communauté malentendante, même s'ils

débutent dans l'apprentissage de cette langue. Ainsi, la musique devient visible et tangible et donne en retour à ceux dont les musiciens entendants apprennent la langue. Les malentendants signent la musique en même temps que les entendants, ensemble, et y gagnent un aperçu du monde musical. De cette manière, un échange fluide se passe entre les cultures, dont toutes deux profitent. En plus des textes des œuvres musicales, les participants entendants apprennent les bases de la langue des signes afin de pouvoir échanger avec les participants malentendants et vivre ensemble en communauté.

© Joerg Singer Photography

Aperçu du déroulé du projet

Tout d'abord, les textes bibliques sont traduits en langue des signes allemande en coopération avec des malentendants, des théologiens et des interprètes de langue des signes. Cette traduction est fixée de manière écrite. Ensuite, les textes traduits sont réalisés et un support vidéo est créé afin

d'aider les chanteurs à les apprendre. La langue des signes possédant une grammaire et une construction différente de la langue allemande audible, deux traductions doivent exister. Une en langue des signes normale pour les malentendants, et une en langue des signes approximative pour les chanteuses et chanteurs entendants. Tous les membres de l'ensemble apprennent musique et signes par cœur lors de répétitions hebdomadaires : les entendants chantent la musique vocale et signent avec la langue approximative (en étant aidés), et les malentendants signent dans la véritable langue des signes au rythme de la musique, en même temps que les entendants et en étant aidés également. Il y a donc aussi bien une direction artistique qu'une direction spécifique à la langue des signes pour les entendants et une autre pour les malentendants, tous accompagnés d'un ou une interprète allemand-langue des signes. Étant donné que personne n'avait encore tenté un tel projet, un concept a dû être inventé, qui lui-même est en développement constant. De plus, les handicaps parfois multiples des membres malentendants requièrent un travail didactique, pédagogique et social intensif. C'est également le cas pour la mise en scène, dont les répétitions font suite aux répétitions musicales et en langue des signes et qui doivent ensuite intégrer les solistes et l'orchestre. Les chanteurs interprètent également les motifs instrumentaux grâce à la langue des signes, afin de transmettre la plus grande partie du spectre musical de l'œuvre. Toute l'organisation, l'administration, la mise en scène, l'événementiel, les répétitions, le travail de relations publiques, la vente de concerts, le financement, la conceptualisation, l'administration de l'association, la programmation... est jusqu'à présent uniquement réalisée par l'ensemble inclusif lui-même et offre ainsi toutes les opportunités de développement.

© Joerg Singer Photograph

Objectifs

A travers l'interprétation commune de musique vocale sacrée, en particulier de l'héritage de Bach, par et pour les entendants et les malentendants, ce sont les traditions et les valeurs culturelles communes qui sont expérimentées. Grâce à la saison de concerts "*Entendre avec les yeux*" ("*Mit den Augen hören*"), l'ensemble *SING&SIGN* se consacre également à d'autres compositrices et compositeurs que Bach. Ainsi, les obstacles et les appréhensions entre entendants et malentendants sont déconstruits. L'inclusion de personnes handicapées dans l'éducation et les loisirs musicaux ainsi que leur participation à la vie sociale et culturelle forment l'objectif principal de ce projet et contribuent à la visibilité ainsi qu'à la force de cette minorité. Le travail et l'expérience commune de personnes entendants et malentendants sont l'accent principal – de la naissance du projet à sa réalisation en passant par son organisation.

Groupe-cible

Un concert doit apporter quelque chose au public, qu'il soit entendant ou malentendant, et c'est aussi le cas pour l'ensemble lui-même. Les personnes malentendantes – qu'elles soient sourdes de naissance, qu'elles possèdent un déficit auditif ou perceptif, qu'elles deviennent malentendantes ou sourdes avec le temps – ne peuvent percevoir la musique que partiellement ou pas du tout, parfois à travers les vibrations dans la pièce, au moyen d'un appareil auditif, d'un implant cochléaire ou par un reliquat d'audition. Elles reçoivent du soutien afin d'attribuer les sons perçus ou de différencier les sons aigus ou graves, ou bien les instruments ou les voix les uns des autres. Les participants entendants sont aidés par la visualisation pour différencier acoustiquement les voix individuelles. Les signes rendent la polyphonie visible et donnent ainsi à la musique une nouvelle dimension, spectaculaire et émotionnelle.

Succès

En 2022, l'ensemble SING&SIGN a donné plusieurs concerts dans le cadre du *Bachfest Leipzig*, du *Festival allemand du chant choral* dans cette même ville (*Deutsches Chorfest*) et lors des *Semaines musicales Bach de Thuringe* (*Thüringer Bachwochen*) à Erfurt. Il a été reçu par le *Festival Heinrich Schütz* à Dresde, *Gera* et *Weißenfels* ainsi que par le *Chorfest Magdebourg* avec le programme "*Entendre Schütz avec les yeux*" ("*Schütz-mit den Augen hören*"). En outre, SING&SIGN a été présent au Théâtre d'Iserlohn avec le *Delian Quartett* dans l'*Art de la Fugue* de Bach. Enfin, il a été invité pour des ateliers lors de conférences, par exemple lors de celle de l'Association Nationale Allemande des Sourds à Berlin. C'est à travers des activités émouvantes comme celles-ci, et uniques dans le secteur musical classique, que SING&SIGN a attiré l'attention de l'Association Nationale Allemande des Sourds et même du *New York Times*.

Lors du Concours de la radio MDR "*Temps d'antenne pour*

artistes indépendants” (“*Freie Sendezeit für freie Künstler*”), l’ensemble a figuré parmi les gagnants. Grâce au projet “*Entendre Beethoven avec les yeux*”, il a également remporté un prix lors du concours vidéo “*Beethoven...autrement*” organisé par l’*Association nationale Chœur et Orchestre* (“*Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V.*”).

La soprano **Susanne Haupt** a grandi au Caire (Egypte), à Berlin et Dresde (Allemagne) et étudié le chant classique au Conservatoire Supérieur de Musique de Leipzig. Elle a été invitée à prendre différents rôles à l’Opéra de Leipzig et à la Musikalische Komödie. L’interprétation de la musique ancienne est au centre de son activité artistique. Elle donne

des concerts avec différents programmes solistes dans des effectifs chambristes variés. Elle chante également en soliste lors d’oratorio sous la direction de chefs prestigieux et avec des ensembles renommés. La grande passion de Susanne Haupt est dans les œuvres de Jean Sébastien Bach. Afin de permettre aux personnes malentendantes de profiter de sa musique, la soprano a créé l’ensemble inclusif “SING&SIGN” avec lequel elle organise des concerts accessibles à tous au sein de la saison qu’elle a conçue “BACH – Entendre avec les yeux”. Cette saison propose nombre des œuvres vocales sacrées du compositeur. En temps que pédagogue, elle transmet ses compétences comme professeur de chant. Elle a travaillé comme préparatrice vocale des enfants de l’opéra de Leipzig, et en ce moment auprès du projet “Singt euch ein” [“Chauffez-vous la voix”] de l’Ecole municipale de musique Jean Sébastien Bach de Leipzig. Courriel: singandsign@web.de

Traduit de l’allemand par Isabelle Métrope, relu par Barbara Pissane