

Mouvement avec les Chœurs d'Enfants

Ecrit par Scott Alan Prouty, chef et professeur

De nombreux professeurs, ainsi que des amis chefs, me demandent pourquoi je privilégie le mouvement quand je travaille avec les chœurs d'enfants. En tant qu'américain ayant grandi aux Etats-Unis, j'ai toujours associé le chant choral au mouvement, que ce soit de simples exercices physiques pour chauffer le chœur ou une partie complexe d'une chorégraphie digne d'un mélange de scènes de Broadway.

Ayant habité et travaillé à Paris durant les 25 dernières années, je suis maintenant plus que jamais convaincu que l'utilisation de mouvements est une composante à part entière de l'entraînement d'un chœur d'enfants. Ci-après quelques explications que je donne aux professeurs de chant choral qui participent à mes ateliers à l'Opéra de Paris :

- Le chant choral peut souvent inhiber et même aller à l'encontre de l'énergie naturelle et la spontanéité d'un enfant...« tiens-toi droit, garde tes pieds rigoureusement collés au sol, respire profondément, ne bouge pas tes épaules, ne t'affaisse pas, ne parle pas, souris » etc. Avoir recours à des jeux et des mouvements peut aider les enfants à apprendre à se tenir correctement et avoir de l'assurance comme un « chanteur » ou un « artiste » sans se sentir contraint. Je déteste voir les enfants chanter sans conviction, sans aucune trace d'énergie. La clef réside dans le fait que les enfants chantent librement et dans la bonne humeur même s'ils sont dans une stature immobile de chorale. Les exercices de

mouvements et les jeux peuvent les aider à développer leur énergie intérieure et perdre leur inhibition.

- Durant les 20 dernières années, j'ai exercé en tant que professeur d'expression musicale et de chant à l'école de danse à l'Opéra de Paris et j'ai toujours été fasciné par le niveau de chant des étudiants de ballet sans aucune formation de chant classique. En tant que danseurs, ils ont de superbes postures et un alignement parfait. En tant qu'enfants, ils ont un enthousiasme incroyable et une « joie de vivre » contagieuse. Cette combinaison leur permet de chanter librement avec une voix naturelle et juste. Mon expérience avec ces jeunes danseurs m'a convaincu qu'une bonne posture, un bon alignement et un corps détendu sont les clefs d'un bon chant de chorale.

The joy of singing together

- Il me semble que 80% de la technique vocale avec un chœur d'enfants s'obtient en amenant les jeunes à se sentir libres, détendus, désinhibés, et en contact avec leur propre corps. Cette génération actuelle d'enfants vit dans un monde composé d'inventions incroyables, d'images, de gadgets et de bijoux de technologie mais

ils sont de moins en moins en contact avec leur propre corps. Ils font moins de sports, ils restent derrière l'ordinateur plutôt que de jouer à l'extérieure en faisant du vélo, en escaladant des arbres, ou en jouant au foot. Pour cette raison nous, chefs de chorale, nous devons enseigner à ces enfants comment se sentir bien dans leur peau et leur apprendre à redécouvrir leur propre corps et à comprendre comment il fonctionne. Comment étendre leurs bras, comment bouger leurs orteils, comment détendre leurs doigts, et comment structurer leurs mouvements improvisés.

Hands with energy

- Les enfants ont tendance à ne pas écouter réellement les paroles de ce qu'ils chantent, particulièrement en France, car 95% de la musique qu'ils écoutent est américaine. Faire en sorte que les enfants improvisent des gestuelles sur certains morceaux aide les membres du chœur à réellement se concentrer sur les paroles et ramène les textes à la vie. Je laisse parfois les enfants réaliser leurs propres mouvements lors d'un concert ou simplement pratiquer cet exercice lors d'une répétition pour travailler sur les paroles.

- Je travaille beaucoup sur la manière de monter et de quitter la scène et comment trouver sa place dans le chœur facilement sans effort. Chaque déplacement sur scène doit être motivé. Je dis souvent aux enfants de sourire avec les yeux et d'essayer de communiquer et même «flirter » avec le public. Je travaille beaucoup sur la façon de se déplacer et sur la façon de bouger sur scène énergiquement. Je parle même de sentir l'énergie dans chaque doigt, dans chaque orteil, dans les genoux ... même dans les cheveux! Je joue beaucoup aux jeux de conducteur afin que les enfants ne se contentent pas de me regarder, mais aussi ressentent l'importance de suivre le chef.

Communicating with the audience

- Je dis à mes étudiants que le chant commence 10 secondes avant l'introduction au piano et se termine 10 secondes après la dernière note. L'objectif est de ne pas laisser l'énergie dégringoler entre chaque morceau. Je dis à mes jeunes chanteurs qu'il est très important de ne pas laisser l'énergie baisser à la fin de la chanson.
- Le mouvement est formidable pour aider les enfants à

chanter des exercices d'échauffement ou lorsque vous travaillez sur une phrase difficile. Je n'oublierai jamais que, lorsque j'étais un élève du secondaire, j'étais capable de chanter un Si aigu sans aucun effort lors d'un spectacle parce que je dansais ou bougeais et, par conséquent, ne me concentrais pas sur la difficulté de ma technique vocale. Pourtant, au cours d'un récital ou un concert choriste, j'avais du mal à atteindre un Fa aigu parce que j'étais immobile et complètement concentré sur la technique vocale. Gardant cette leçon à l'esprit, j'utilise maintenant des gestes et des mouvements pour aider les enfants à chanter les notes aiguës librement et décontractés. Une fois qu'ils ont vu et senti avec quelle facilité les notes aiguës sont chantées, je leur apprend ensuite à bien se sentir pour chanter les mêmes notes dans une position statique, sans le moindre mouvement. Je rappelle toujours à mes jeunes chanteurs que la technique vocale doit être invisible aux yeux du public.

- L'utilisation de la chorégraphie est un outil fantastique pour faire en sorte que le chœur se lâche. L'apprentissage du mouvement, de la coordination et de la gestuelle et d'essayer de chanter magnifiquement en même temps, est un énorme défi. MAIS, il est très important que la chorégraphie aide le chœur à bien chanter et qu'elle n'aille pas à l'encontre de la locution ou de la signification de la musique.

Having fun with movement

- Je fais parfois un concert entier de musique sacrée, sans aucun mouvement, mais j'utilise le mouvement pour détendre le chœur lors des répétitions et pour les amener à chanter la musique librement et musicalement. Il est très important de commencer chaque répétition avec une série d'exercices pour aider les élèves à se détendre et oublier leur journée à l'école ou leurs problèmes à la maison. Les exercices corporels, vocaux et les jeux rythmiques aident l'étudiant « commun » de tous les jours à se transformer en chanteur ou plus important encore en « artiste ».
- Comment enseigner le mouvement à un chœur ? Je commence toujours par des exercices simples où ils imitent mes mouvements. Je les incite à sauter tout autour, à masser les autres élèves, à répéter des sons amusants, et faire des motifs d'écho. Je dois les faire s'intéresser à la musique, faire en sorte qu'ils se lâchent, qu'ils soient créatifs et qu'ils essaient d'interpréter la musique sans se sentir intimidés. Ce que je leur apprend va de simples pas de danse à un canon, en m'assurant qu'ils passent parfaitement chaque étape avec une belle intonation. La clé est d'enseigner aux enfants à se déplacer sans nuire à la beauté du chant. Je demande aux élèves d'improviser des gestes sur une chanson avec des

paroles innovantes, les forçant à réfléchir et à trouver des moyens d'expression pour donner de la vie au texte. Je travaille sur des exercices de mime et j'enseigne aux enfants comment exagérer le mouvement. ATTENTION : en tant que chef de chœurs d'enfants, il faut être prêt à se laisser aller et ne pas avoir peur de se déplacer et sans réticence avec les enfants.

- Je dis toujours à mes étudiants de direction chorale que les enfants apprennent par mimique et non par des mots. En tant que chef de chœur, nous devons donner l'exemple en ayant une posture parfaite, en chantant librement, en se déplaçant librement avec conviction et enthousiasme. Pour moi, un chef qui aime chanter et aime bouger incitera son chœur à se laisser aller et à se surpasser.

Je pense personnellement que chaque chœur d'enfants devrait être très polyvalent et capable de chanter tout répertoire et style tout de musique. Pourquoi ne pas chanter le Stabat Mater de Pergolèse dans le même concert qu'un chant gospel en mouvement ? Qu'y a-t-il de mal à travailler sur une magnifique pièce de John Rutter, et en même temps sur un mélange chorégraphié de West Side Story ? L'important, en tant qu'éducateurs de chorale est que nous apprenions aux enfants à aimer le chant et à bien chanter. Notre objectif est que les enfants apprennent à chanter librement et généreusement. Je suis convaincu que le mouvement et la danse sont des outils extraordinaires pour aider les enfants à devenir de grands chanteurs ainsi que des artistes incroyables.

Scott Alan Prouty vit et travaille à Paris, en France, et est l'un des meilleurs spécialistes de chœurs d'enfants. Il est le fondateur et le directeur artistique du *Chœur d'Enfants Sotto Voce* résidant au célèbre Théâtre du Châtelet à Paris. Considéré aujourd'hui comme l'un des chœurs d'enfants les plus dynamiques en France, le chœur chante dans les salles de concert les plus prestigieuses à Paris et dans toute la France. Il est souvent sollicité pour préparer des chœurs et des enfants solistes pour des opéras et des comédies musicales dans toute la France. Scott Alan Prouty est également le directeur des études musicales des élèves de l'école de ballet de l'Opéra de Paris et dirige de nombreuses productions pour les programmes de jeunes à l'Opéra de Paris, le Théâtre du Châtelet ou le Théâtre des Champs-Élysées. Courrier électronique: sproutsky@aol.com

Traduit de l'anglais par Pierre-Adrien Tran (France)