

The Essentials of Beautiful Singing: Une approche kinesthésique en trois étapes par Karen Tillotson Bauer

Commenté par Tobin Sparfeld, chef de chœur et enseignant

L'auteure Karen Tillotsen Bauer enseigne depuis plus de trente ans le chant et la pédagogie de la voix, et est actuellement professeure à l'université de North Park à Chicago, IL. Elle est aussi ancienne présidente de la section de Chicago de l'Association nationale des Professeurs de Chant. Dans son livre, Bauer s'appuie sur sa vaste expérience et décrit ses efforts vers le développement d'une méthode pratique pour la technique vocale du chant classique.

Comme l'indique son titre, le livre de Bauer se concentre sur les aspects kinesthésiques du chant, détaillant les sensations et les étapes physiques de la technique vocale du *bel canto*. Ce livre ne contient ni photos anatomiques ni diagrammes du larynx, et ses lecteurs n'y trouveront pas de liens qui renvoient vers des fichiers sonores d'exemples de chant. Par contre, on y trouve les descriptions textuelles des étapes nécessaires pour produire un chant efficace et sain. Même s'il n'est pas le seul manuel de paramètres de pédagogie vocale et chorale, il peut être d'une aide précieuse.

Le livre est structuré en trois parties. La première parle de la posture de chant appropriée, et donne un bref aperçu du processus de Bauer pour un chant naturel et sain (qui comporte, lui aussi, trois éléments). Plutôt que de se concentrer simplement sur la position de la tête et des épaules, Bauer explique qu'une bonne posture est plutôt liée à une pratique de l'alignement global de son corps. Ce bref

chapitre invite le chanteur à ressentir la sensation de cet alignement debout et contre un mur, en prenant conscience de la courbe naturelle du dos contre le mur et éventuellement en s'éloignant du mur tout en gardant cette même position.

Dans la deuxième partie, Bauer décrit son processus de chant en trois étapes, appelé dans le livre "*OOFing*" c'est-à-dire : Corps ouvert, Gorge ouverte avec résonance, et Articulation vers l'avant. Corps ouvert se réfère à la sensation ressentie lors d'une respiration appropriée. Plutôt qu'un "soutien du souffle", Bauer préfère des termes moins ambigus comme "contrôle du souffle" ou "gestion du souffle". Elle a réalisé, lorsqu'elle enseignait le chant, que la plupart des chanteurs même avancés n'ont pas de notions claires quant au processus de la respiration. Les chanteurs devraient sentir leur torse se faire tirer vers le haut par les muscles pendant l'inspiration, plutôt que d'être poussé vers l'avant. Plusieurs concepts utiles sont décrits ici, tels que l'idée que les muscles de l'expiration sont les mêmes que ceux utilisés pour l'inhalation. Une autre astuce utile conseille aux chanteurs de prendre un petit souffle supplémentaire à la fin de chaque respiration, pour éviter le "*blocage*" ou pour éviter de fermer le larynx immédiatement après l'inspiration.

Gorge ouverte signifie préparer son corps pour un son résonant. Le processus de Bauer implique d'imaginer un bâillement pendant l'inspiration (afin d'abaisser le larynx), d'assouplir la langue et la mâchoire, de manière à n'utiliser que les muscles nécessaires pour produire un son. Bauer décrit brièvement la fonction du pharynx et de la bouche pour faire résonner le son. Des exercices utiles suivent chaque chapitre du livre, pour que les étudiants se familiarisent avec les sensations décrites dans chaque étape.

La troisième étape du processus, l'*Articulation vers l'avant*, traite de la résonance et de la diction. Bauer évite le terme "*placement vers l'avant*", qui, pourtant utilisé pendant de nombreuses années dans la pédagogie vocale, peut être trompeur

et parfois contre-productif. Si le chanteur démontre une respiration libre et une gorge ouverte, il peut alors utiliser l'avant de la bouche afin d'énoncer clairement les voyelles et les consonnes. C'est au cours de cette étape qu'il devrait commencer à se concentrer sur le son qu'il (ou elle) produit. Bauer fournit une bonne description de la forme de la bouche, des lèvres et de la langue pour les cinq voyelles pures. Elle donne aussi une excellente suggestion pour exprimer immédiatement une voyelle qui se trouve juste après les consonnes occlusives (qui arrêtent complètement le souffle : p, t, k, etc.). L'intonation d'une chorale souffre souvent pendant ces moments cruciaux où les chanteurs ne parviennent pas à faire une transition efficace de l'espace dans leur bouche entre les consonnes et les voyelles ouvertes et sonores.

Les autres chapitres traitent des principes de l'enregistrement, de l'élargissement du registre, du chant *legato* et de la musicalité. Bauer décrit une méthode à deux registres pour la technique de chant ("lourd" et "léger"), notant que les transitions se produisent pour les femmes dans la partie inférieure de leur tessiture et pour les hommes dans la partie supérieure de la leur. La technique des deux registres à parcourir et à intégrer est traitée séparément pour les hommes et pour les femmes. Il est intéressant de noter que Bauer présente le chant *staccato* comme l'une des dernières techniques (bien après le chant *legato*), une approche différente des autres méthodes pédagogiques.

Malgré la difficulté de cerner ce sujet par des mots, *The Essentials of Beautiful Singing* est écrit d'une manière claire et directe. Le niveau de lecture est approprié pour des étudiants de l'enseignement supérieur, ainsi que pour des adolescents plus jeunes. La terminologie utilisée dans le livre est en accord avec la recherche vocale moderne. L'auteure Bauer explique judicieusement son raisonnement sur les termes qu'elle utilise ("*questions*" vocales plutôt que des

“problèmes” vocaux). Le livre donne une introduction brève mais explicite de l’Alphabet phonétique international, et les exercices vocaux peuvent être directement appliqués sur les deux paramètres : vocal et choral.

Bien que le livre soit utile pour tout enseignant de chant et certainement utile pour des étudiants de chant, *The Essentials of Beautiful Singing* ne pourrait pas vraiment servir de manuel complet sur la pédagogie du chant, car il ne couvre pas des sujets tels que les modèles anatomiques du larynx, la classification de la voix, la terminologie API, la pédagogie vocale avancée, et la littérature sur la voix. Néanmoins, ses exercices efficaces et ciblés et ses descriptions explicites quant à la façon de corriger les défauts vocaux courants en font un compagnon pratique pour toute personne qui travaille avec des chanteurs de tous âges.

Ancien membre de la chorale *St. Louis Children*, **Tobin Sparfeld** a fait des tournées partout dans le monde, de l’ouest comme à Vancouver (Colombie-Britannique), jusqu’ à l’est comme à Moscou (Russie). Tobin a également chanté avec *Seraphic Fire* et le chœur *Santa Fe Desert*. Il a travaillé avec des chœurs de tous âges comme assistant directeur musical du chœur des *Miami Children* ainsi que comme directeur adjoint des *St. Louis Children*. Il a également enseigné à la faculté *Principia* et a été directeur des activités chorales à l’université de Millersville, en Pennsylvanie. Il a aussi été chef d’orchestre adjoint de la *Civic Choral of Greater Miami*. Tobin a reçu son DMA de chef d’orchestre à l’université de Miami à Coral Gables, élève de Jo-Michael Scheibe et Joshua Habermann. Il a également reçu le diplôme d’*Artist Teacher* de l’Institut CME dirigée par Doreen Rao. Il est actuellement chef de Division de la musique à la faculté *Los Angeles Mission*, qui fait partie du *Community College District* à Los Angeles. Courriel: tobin.sparfeld@gmail.com

Traduit de l'anglais par Lydia Castiello (Etats-Unis)