

Musique de chambre vocale

Mise à jour : 11/1/2003, approuvé le 23/11/2000

L'élève aborde le cours de musique de chambre vocale après 4 années de chant au minimum. Un certain bagage technique et une certaine autonomie doivent être en place. Techniquement, sur le plan vocal, le cours de musique de chambre vocale doit s'inscrire dans une continuité directe du cours de base, pour ne pas dire comme un stimulant.

Dans un esprit de progression dans les exigences vocales, musicales, techniques, on abordera l'étude d'oeuvres originales pour ensembles restreints. Au delà des aspects purement vocaux, les objectifs spécifiques suivants seront abordés en respectant le dossier et le rythme propre à chaque élève et en tâchant de l'optimaliser.

Niveau débutant

Niveau débutant		
Socles	Objectifs	Méthodes
T	<ul style="list-style-type: none"> L'élève exploitera et acquerra peu à peu une indépendance vocale dans de nouvelles situations vocales. 	<ul style="list-style-type: none"> En développant un contact vocal avec l'autre par différents ex. polyphoniques vocaux: vocalises, canons, deuxième voix, chanter en écoutant l'autre.
T	<ul style="list-style-type: none"> L'élève abordera un travail polyphonique de plus en plus élaboré. 	<ul style="list-style-type: none"> Par une progression lente d'exercices puis de répertoire dans la difficulté vocale et harmonique dans un souci d'intégration de tous
IA	<ul style="list-style-type: none"> L'élève associera son travail vocal à une responsabilité par rapport au groupe. Il visera le développement dans un esprit de groupe. 	<ul style="list-style-type: none"> Par des consignes claires de travail tant à domicile qu'en classe: distribution du rôle de chacun par rapport au nombre (équilibre vocal) à l'écriture (le thème, le soutien de la basse, les questions-réponses ...)

Niveau débutant		
Socles	Objectifs	Méthodes
A	<ul style="list-style-type: none"> L'élève visera à terme un dépassement technique, une optique pleinement ludique. 	<ul style="list-style-type: none"> En diversifiant le répertoire dans un esprit original, en mettant sur pied des échanges avec différentes répliques. En stimulant une difficulté technique par une recherche d'ensemble, d'expression ou musicale ... En explorant de multiples géométries vocales et musicales de styles et d'expressions contrastés. Par une connaissance globale de l'histoire de la polyphonie (voir cours histoire de la musique).
C	<ul style="list-style-type: none"> L'élève acquerra peu à peu une indépendance vocale: tenir une voix, jeu d'improvisation, effets vocaux ... 	<ul style="list-style-type: none"> Par tout exercice utile en classe et mise en pratique dans un répertoire approprié laissant une certaine latitude de liberté : répertoire "jazzy" ou arrangement personnel ...

Supports et répertoire

- Un espace suffisant dans ses dimensions et sa résonance
- Un miroir
- Un piano
- Des lutrins

Évaluation niveau débutant

- Pour les objectifs énoncés dans le tableau précédent; le professeur procédera à une évaluation continue qui sera exposée au moyen: des fiches pédagogiques, des observations des trois trimestres (rapport fin d'année), d'une cote.
- Ces éléments rendront compte du cheminement de l'élève par rapport à son dossier initial et son parcours de l'année.
- L'élève participera à au moins une audition de classe ou tout autre évènement du même ordre (concert, échange, réplique ...).

- L'élève présentera une évaluation chantée: le concours public dans ses différents paramètres. Le programme autorisera une certaine liberté, on y encouragera une prestation de mémoire, sera constitué dans la diversité et se définira par 3 oeuvres au minimum.

Le programme visera par sa définition en genre, style, langues, époques, géométrie, ... à optimaliser la mise en valeur des progrès et du niveau des élèves en présence. Cela peut s'inscrire dans une cohésion de projet si un thème précis a été choisi. On encourage le travail "a cappella", des répliques au piano ou d'autres instruments dans un esprit interdisciplinaire.

Critères

Dans une visualisation d'un cycle d'années d'études, dans un esprit de progression, dans le respect et les exigences du dossier de chaque élève, au niveau des socles de compétences, lors de cette évaluation l'élève démontrera d'abord un degré RÉEL:

- d'autonomie: ainsi, les critères vocaux restent d'actualité; de plus l'élève y démontrera sa responsabilité progressive au sein de son pupitre et de l'ensemble en général.
- de créativité: démonstration globale d'une participation à de nouvelles géométries vocales, petites créations, effets, arrangement, exploitation d'un thème ...
- d'intelligence artistique: démonstration d'un degré réel de sentiment d'expression d'ensemble, mener à bien une histoire en groupe ...
- de maîtrise technique: démonstration globale de gestion vocale et musicale de son pupitre et/ou d'une direction d'ensemble ...

Niveau avancé

Niveau avancé		
Socles	Objectifs	Méthodes
T	<ul style="list-style-type: none"> • L'élève, dans un stade plus avancé, pratiquera dans un niveau perfectionné le jeu d'ensemble dans une intégration vocale plus poussée. 	<ul style="list-style-type: none"> • En multipliant les rendez-vous de situations: les exercices de classes, auditions, concerts internes et externes ... En retirant les enseignements de 4 années d'existence de cours

Niveau avancé		
Socles	Objectifs	Méthodes
T	<ul style="list-style-type: none"> L'élève différenciera le son soliste du son choriste: dans son volume, dans son vibrato, dans sa couleur. De plus, harmoniquement, perfectionnera son sens polyphonique. 	<ul style="list-style-type: none"> En partant de données théoriques: explications, données historiques, aller vers des exercices concrets en classe et mettre en situation par un répertoire adéquat. Un esprit de formation complète doit animer les différents acteurs qui devraient dès lors s'intéresser ou suivre les cours d'harmonie, de clavier, d'histoire de la musique.
IA	<ul style="list-style-type: none"> L'élève s'exercera à la base de direction de pupitre. L'élève sera capable de répondre à la direction d'un chef. 	<ul style="list-style-type: none"> Par des exercices en classe, au miroir ou en situation, bases de la gestuelle, travail du visage, des mains, les respirations silencieuses, attaquer ensemble, réussir "una fermata", les nuances clairs-obscurs, les consonne ... Les intentions en GROUPE.
IA	<ul style="list-style-type: none"> L'élève sensibilisera son "esprit mélodiste" à la base à une écriture et une vision plus harmonique, plus verticale dans son travail polyphonique. 	<ul style="list-style-type: none"> Par des exercices d'analyses de certains points de la partition: l'accord formé ? une dissonance ? Ne pas se contenter d'une lecture horizontale, conscience de l'autre et de son rôle, le soutien instrumental.
IA	<ul style="list-style-type: none"> L'élève se sensibilisera, éduquera, éclairera ses données vocales et musicales par toute autre réponse utile d'ordre théorique, pratique, historique ... Il se sensibilisera à différents niveaux aux autres disciplines 	<ul style="list-style-type: none"> Apport personnel de tout élément adéquat, orienter vers les disciplines parallèles, mise à disposition de tout document utile, créer des situations d'échanges
A	<ul style="list-style-type: none"> L'élève sera capable de défendre seul ou à plusieurs les impératifs de son pupitre. 	<ul style="list-style-type: none"> Prendre le temps d'exercices polyphoniques de plus en plus affirmés.

Niveau avancé		
Socles	Objectifs	Méthodes
A	<ul style="list-style-type: none"> L'élève sera capable de participer activement à des situations interdisciplinaires, répliques, échanges. 	<ul style="list-style-type: none"> En mettant sur pied des situations extérieures, aller vers les sonorités d'autres instruments ...
C	<ul style="list-style-type: none"> L'élève apportera son instrument vocal dans des situations nouvelles et créatives: spectacle, concert avec ensemble à cordes, chorale, il participera au rayonnement de notre école dans l'approche de prestation à l'esprit "professionnel" ... 	<ul style="list-style-type: none"> Par une disponibilité aux différentes organisations internes ou externes au Conservatoire. En encourageant les échanges avec d'autres classes.

Évaluation niveau avancé

- Pour les objectifs énoncés dans le tableau précédent; le professeur procédera à une évaluation continue qui sera exposée au moyen: des fiches pédagogiques, des observations des trois trimestres (rapport fin d'année), d'une appréciation ou d'une cote.
- Ces éléments rendront compte du cheminement de l'élève par rapport à son dossier initial et son parcours de l'année.
- L'élève participera à au moins une audition de classe ou tout autre évènement du même ordre (concert, échange, réplique ...).
- L'élève présentera une évaluation chantée: le concours public dans ses différents paramètres. Le programme autorisera une certaine liberté, on y encouragera une prestation de mémoire, sera constitué dans la diversité et se définira par 4 oeuvres au minimum.
- Le programme visera par sa définition en genre, style, langues, époques, géométrie, ... à optimaliser la mise en valeur des progrès et du niveau des élèves en présence. Cela peut s'inscrire dans une cohésion de projet si un thème précis a été choisi. On encourage le travail "a cappella", des répliques au piano ou d'autres instruments dans un esprit interdisciplinaire.

Critères

Dans une visualisation d'un cycle d'années d'études, dans un esprit de progression, dans le respect et les exigences du dossier de chaque élève, au niveau des socles de compétences, lors de cette évaluation l'élève démontrera un degré AFFIRMÉ:

- d'autonomie: ainsi, les critères vocaux restent d'actualité; de plus l'élève y démontrera sa responsabilité progressive au sein de son pupitre et de l'ensemble en général.
- de créativité: démonstration globale d'une participation à de nouvelles géométries vocales, petites créations, effets, arrangement, exploitation d'un thème ...
- d'intelligence artistique: démonstration d'un degré réel de sentiment d'expression d'ensemble, mener à bien une histoire en groupe ...
- de maîtrise technique: démonstration globale de gestion vocale et musicale de son pupitre et/ou d'une direction d'ensemble ...

Répertoire avancé

À nouveau, il n'est pas question d'une liste exhaustive, impossible à concrétiser, chaque semaine amenant son lot de découvertes, de déchiffrages, d'écoutes, d'échanges voire d'arrangement, de création. On tentera donc d'équilibrer les facteurs temps, diversité, attente de l'élève et enrichissement de son bagage en variant compositeur, époque et style, en s'ouvrant aussi sur d'autres mondes que la sphère classique ...

Deux grandes catégories pour simplifier:

Répertoire accessible

- 12 duos pour voix égales de Robert Schumann
- Recueil de Madrigal d'Orlando di Lasso. Par ex.: Mon coeur se recommande à Vous.
- Le cycle des nocturnes de W.A. Mozart avec piano ou trio instrumental
- Mi lagnero tacendo
- Due Pupille
- Se lontan
- Ecco quel fiero istante
- Più non si trovano
- Luci care
- Pecsacaglia (ex d'improvisation 1952) d'H. Lenselink
- Recueil de polyphonie italienne anonyme du 15ème siècle. Par ex.: alta beata trinità
- Recueil de polyphonies italiennes du 16ème siècle. Par ex.: so ben mi cha bon tempo.
- Tout le répertoire spiritual song à plusieurs voix, du duo à l'octuor. Par ex.: swing low. La bataille de Jéricho ...

- Les motets Allemands du 16ème siècle: Les oeuvres de Praetorius
- Les oeuvres anglaises: Thomas Morley , recueils de Madrigaux, de Canzonettes ...

Répertoire accessible et compliqué

- Duos, trios, ensembles de W.A. Mozart. Par ex.
- das Bandel
- caro mio Druck
- Leck mich
- Bona nox
- Nun liebes weibchen.
- Duos alternatifs de Handel Par exemple Fermati, crudel ...

Le répertoire Rossinien

- le serate Musicali (La regata veneziana - La pesca - La serenata - I Marinai (compliqué))
- La passeggiata
- Ave Maria
- Inno alla pace
- Toast
- Duetto buffo per 2 Gatti.
- La fede
- La speranza
- La carita
- Cantemus domino
- I gondolieri ...
- 4 recueils de duos de Mozart, Purcell, Cherubini, Marcello, Lully, Handel, Carissimi, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Rossini, Brahms, Kodaly, Liszt ...
- Oeuvres belges polyphoniques : par ex.: Les sortilèges ingénus de Bernier.
- 12 Madrigaux de Cl. Monteverdi

Répertoire compliqué

- Variations sur Alabama Song de Kurt Weill
- Recueil de lied pour solo et polyphonie de Fr. Schubert. Par ex.: "Ständchen"
- Les Bergerettes du 18ème siècle.

- Les oeuvres de Lully et Rameau
- Recueil de Lieds allemands de Louis Spohr pour voix, 1 clarinette et piano
- Serenata à deux voix, flûte, violon et violoncelle de Scarlatti
- Zigeuner lieder pour 4 voix et clavier de Brahms
- Recueil de polyphonies flamandes et germaniques pour 5 voix de Clemens non Papa, Lassus, de Monte, Regnart, De Rore, Amon, Handl, Hassler, Raseus ...
- Invitation au Madrigal: 15 volumes pour SAB-SATB-SSA-SA-5 et 6 voix - Morley, Weelkes, Wilbye, Gibbons, Marenzio
- Invitation à la musique médiévale 7 volumes: de deux à cinq voix avec ou sans instruments, chansons de la cour d'Henry VIII, Dowland, ...
- Tout arrangement à partir de chanson variété, populaire, jazzy, comédie musicale ...