VADEMECUM

Pour l'examen pédagogique de la SSPM en vue de l'obtention du diplôme d'enseignement du chant solo

Version 2000 rédigée par Jakob Stämpfli. Adaptation française par André Carruzzo.

Remarque préliminaire : Ce vademecum (comme celui de la partie théorique) a pour objectif de définir plus précisément les connaissances et les capacités requises ainsi que le contenu des examens oraux. Il est conçu pour servir de guide à l'intention des étudiants et des professeurs. La bibliographie regroupe un choix d'ouvrages appropriés, dont l'étude est recommandée, sans toutefois être obligatoire dans son ensemble.

Tout en évitant d'aborder les questions de terminologie, aujourd'hui encore très confuse, ce vademecum s'efforce de décrire des notions de base correspondant aux connaissances scientifiques actuelles. Ces notions doivent permettre aux professeurs d'expliquer de façon claire le fonctionnement de l'appareil vocal à leurs élèves et les aider à maîtriser leur voix. A cet effet, certaines connaissances de base en physiologie et en théorie se révèlent indispensables.

La littérature recommandée ne prétend pas être exhaustive. Dans un premier temps, l'élève et son professeur choisiront une série d'ouvrages, et ils discuteront ensuite du contenu des livres lus.

I. Connaissances théoriques

A) RESPIRATION
Connaissance de la fonction des organes de la respiration tels que poumons, bronches, nez, bouche, diaphragme
La manière de respirer pour chanter
L'importance du diaphragme et son développement : signification du « soutien »
Différentes formes d'utilisation de la respiration (legato-staccato-martellato)
Les erreurs de respiration et leur correction

B) LARYNX
Connaissances fondamentales de l'anatomie et de la fonction du larynx
La position du larynx / la fermeture des cordes vocales / types de vibrations des cordes vocales / point d'attaque
Repérage de dysfonctionnements dus à une cause physiologique et nécessité de travailler en collaboration avec des phoniatres.

C) REGISTRES
Définition?
Différentes définitions des registres de voix d'enfants, de femmes et d'hommes au cours des 200 dernières années, passages d'un registre à l'autre dans les divers groupes de voix.
Egalité des registres et les moyens d'y parvenir
Relations entre dynamique et registres

L'influence des erreurs de registre et les moyens de les corriger

D) RESONANCE
Définition et importance de la résonance pour le chant
Connaissance et utilisation des résonateurs
Importance des voyelles et des consonnes dans l'éducation de la résonance (éducation de la résonance)
Fausse résonance ou résonance mal utilisée : conséquences sur la voix
Correction des dysfonctionnements ou de l'utilisation insuffisante des résonateurs.

II. Connaissances pratiques

A) EXIGENCES PEDAGOGIQUES
Evaluation vocale, physique, musicale et psychologique de l'élève
Analyse et repérage des principales erreurs
Reconnaissance des changements de registre
Connaissance des différents types de voix, du soprano *coloratur* à la basse noble
Connaissance de la littérature musicale : compositions originales pour les différentes tessitures et les divers types de voix dans les genres lied, oratorio, opéra et opérette
Connaissance de la littérature pédagogique et des méthodes de chant du baroque à nos jours
Connaissance de recueils de mélodies et de vocalises pour l'enseignement du chant

B) EXIGENCES LINGUISTIQUES
Articulation et diction distinctes et claires
Connaissances des règles de prononciation du français
Notions élémentaires de phonétique
Bonnes connaissances (si possible maîtrise) de la prononciation de l'allemand, de l'italien, du latin et de l'anglais
Repérage des erreurs de prononciation, évent. en collaboration avec des logopédistes et/ou des dentistes

C) EXIGENCES POUR LA PRATIQUE DU CHANT
Respiration consciente
Egalisation et fusion des registres
Phrasé adapté à la respiration, articulation musicale des vocalises
Maîtrise du legato, du staccato, du martellato, du parlando
Habileté et aisance dans la diction
Mobilité de la voix, y compris du diaphragme (aisance, tempo, accentuation)
Intensité des consonnes, couleur et égalisation des voyelles
Maîtrise de l'attaque et de la terminaison d'un son ou d'une phrase
Justesse et sûreté de l'intonation
Maîtrise de la puissance et capacité de moduler la dynamique
Utilisation de la résonance
Connaissance des principaux styles, interprétation fidèle des oeuvres

III. Bibliographie

Etablie par Mme Yvonne Burren.

Littérature récente:

Dr. M. L. Dutoit-Marco : Tout savoir sur la voix. Ed. Pierre-Marcel Favre, 1985 (réédité).

Prof. Alfred Tomatis : L'oreille et la vie. Ed. Laffont.

G. Cornut : La voix. Presses universitaires de France PUF, Collection Que sais-je no 627, Paris 1983.

- : Encyclopédia Universalis, Paris ; corpus 18 : voix : l'acte vocal ; les techniques vocales, etc.

Charles Panzera : L'art de chanter. Ed. Littéraires de France.

Colette Wyss : Ce que chanter veut dire. Ed. Leduc, Paris.

Jane Bathori : Conseils sur le chant. Schola cantorum, Paris.

F. Estienne : Je suis bien dans ma voix. Office international de Librairie S.A., Bruxelles 131, 1980.

R. Husson : Le chant. PUF, Paris 1962.
La voix chantée. Gauthier-Villars, Paris 1960.

L.J. Rondeleux : Trouver sa voix. Ed. du Seuil, Paris 1977 (réédité).

Heinrich von Bergen : Unsere Stimme : ihre Funktion und Pflege (Band II) : Die Ausbildung der Solostimme. Musikverlag Müller u. Schar AG, 3011 Bern.

Méthodes de chant:

Manuel Garcia: Traité complet de l'Art du chant, Paris 1847. Réimpression éd. Minkoff, Genève 1985.

Pier Francesco Tosi-Johann Friedrich Agricola: Anleitung zur Singkunst, Berlin 1757.
Faksimiledruck im Moeck-Verlag Celle und VEB Deutscher Verlag für Musik Leipzig

Johann Adam Hiller: Anweisung zum musikalisch-zierlichen Gesange, Leipzig 1780. Reprint bei Edition Peters, Leipzig 1976
derselbe: Anweisung zum musikalisch-richtigen Gesange mit hinlänglichen Exempeln erläutert. 3. Auflage Leipzig 1809 bei Johann Christian Eurich.

Julius Stockhausen: Gesang-Unterrichts-Methode. 2 Bde. Peters 1886/87

Vaccai / Marchesi /Concone

Lütgen: Kehlfertigkeit (Peters)

Leçons

Première leçon avec son propre élève (40 minutes)

Le candidat doit utiliser au mieux le temps qui lui est imparti et aborder différents domaines, en se concentrant sur le chant. Il fera des corrections claires et encourageantes, adaptées au niveau, aux capacités, à l'âge et au degré de formation de l'élève. Le candidat n'est pas tenu de suivre une méthode d'enseignement précise, mais il devra justifier d'une approche sérieuse des différents problèmes liés à l'enseignement, et être en mesure d'expliquer ses intentions. Le candidat se présente avec son propre élève.

Leçon de démonstration avec un élève inconnu (30 minutes)

Durant cette leçon, le candidat doit montrer qu'il est capable de reconnaître et développer les aptitudes de l'élève. Lors du colloque, il devra pouvoir donner des explications sur la poursuite de l'enseignement avec cet élève (techniques d'apprentissage progressives, littérature adaptée en fonction du niveau).

Il incombe au professeur de didactique d'organiser la leçon avec l'élève inconnu