

spirito

CHEUR DE CHAMBRE
CENTRE D'ART VOCAL
PROGRAMME NATIONAL

COLLOQUE

L'OREILLE ET LA VOIX

**DIMANCHE 4 &
LUNDI 5 FÉV. 2024**

DIM. 14H00 - 18H / LUN. 9H30 - 13H

INTERVENANTS

Joël Clerget
Psychanalyste
Pierre-Louis Delaporte
Chef de chœur
Robert Expert
Professeur de chant
Nathalie Henrich
Chercheuse
Pierre Lemarquis
Neurologue
Thibaut Louppe
Chef de chœur
Christine Morel
Cheffe de chœur

Pierre Saby
Modérateur

AU CCO LA RAYONNE
69100 Villeurbanne

Infos & billetterie sur www.spirito.co : 5 €/jour

PROGRAMME

DIMANCHE 04 FÉVRIER

Le colloque sera animé par Pierre Saby

Présentation de Pierre Saby

Après une Licence de Lettres et des études musicales au Conservatoire régional de Lyon (Solfège, Clarinette, classes d'écriture, Histoire de la musique, Analyse musicale) et en cours particuliers (chant), Pierre Saby a été professeur agrégé de musique de l'Éducation Nationale puis enseignant-chercheur en Musicologie à l'université Lumière Lyon 2, au sein de laquelle il a été Doyen de la Faculté de Lettres, Sciences du langage et Arts de 2008 à 2014. Après une thèse de doctorat sur le sujet : « *Le chœur dans les œuvres dramatiques de Jean-Philippe Rameau* », ses activités de recherche ont porté principalement sur l'opéra, l'esthétique musicale des Lumières, les écrits sur la musique et les œuvres musicales de J. Ph. Rameau et de J. J. Rousseau, le discours sur la musique dans la presse française du XVIIIe siècle, la poésie fugitive et la chanson en France au XVIIIe siècle. Il a publié notamment un Vocabulaire de l'opéra, et une anthologie de Pièces en vers, chansons et cantiques de Gabriel Charles de Lattaignant. Il travaille actuellement sur la chanson française des années 1969-70.

Il est membre du Conseil d'Administration de Spirito.

14H00 Accueil

14h30 : Guérir en musique / Le pansement Wagner

Pierre Lemarquis, neurologue

« *L'art est une blessure qui devient lumière* » nous dit le peintre Georges Braque, cité dans le rapport de l'OMS témoignant scientifiquement des effets positifs des activités artistiques sur la santé. Richard Wagner, dans son ultime opéra Parsifal, inspiré par les idées de compassion prônée par le bouddhisme, parviendra par la puissance de sa musique et de mystérieuses polyphonies venues du fond des temps, à soigner la terrible blessure infligée au roi des chevaliers du Graal par la lance acérée qui a perforé le flanc du Christ. Il ravira du même coup par par la beauté de ses chœurs ses auditeurs sous le charme.

Par quels mécanismes la musique peut-elle nous soigner ? « *Quand un couteau te blesse, il faut mettre un pansement... sur la lame du couteau* » selon le conseil avisé de l'artiste Joseph Beuys !

Présentation de Pierre Lemarquis

Pierre Lemarquis, neurologue, neurophysiologiste, attaché d'enseignement à l'université de Toulon (éthologie) et coordinateur du Diplôme universitaire « *Prescriptions culturelles : Art et Santé* » à Lyon. Ancien organiste et choriste, vice-président de l'Orchestre de chambre des Harmonies d'Orphée, co-fondateur du Festival Musica Classica (Haute-Corse), président de l'association « *L'invitation à la beauté* » soutenue par l'OMS et l'Unesco qui défend l'intérêt de l'art dans les soins. Auteur chez Odile Jacob de plusieurs ouvrages dont récemment « *Les pouvoirs de la musique sur le cerveau des enfants et des adultes* » et aux éditions Hazan de « *L'art qui guérit* » et « *L'art qui guérit la mémoire* ».

Il est membre du Conseil Scientifique de Spirito.

15h15 : L'acquisition d'une technique vocale

Apport de la boucle audio phonatoire

Robert Expert, Professeur de chant

Les pédagogies de la fin du XXe siècle ont souvent préconisé de ne pas s'écouter chanter : posture, proprioception, mémoire des chaînes musculaires, voilà qui permet d'assurer un geste sain, corporel, «sur le souffle», et de chanter parfaitement dans toutes les acoustiques. Le problème, c'est que les sourds ne chantent pas! Il faut bien entendu raison garder, et ne pas avoir peur de dire que la boucle audio-phonatoire est peut-être le paramètre le plus prégnant dans l'acquisition d'une technique vocale!

Présentation de Robert Expert

Diplômé du CNSM de Paris, et après plusieurs distinctions à des concours internationaux, Robert Expert a chanté dans de nombreux théâtres et festivals du Japon au Canada, tant l'opéra baroque que contemporain, le théâtre musical, en récital... Il est le dédicataire d'un grand nombre de créations.

Parmi une vingtaine de disques, on retiendra un récital Vivaldi/Haendel nommé meilleur enregistrement vocal baroque par l'Académie du disque lyrique en 2006. Il a été l'invité de plusieurs émissions de télévision, de radio, Eve Ruggieri lui a consacré un Musiques au Cœur, il a animé une émission culturelle sur France 2 avec Patricia Petibon...

L'enseignement est une passion profonde : il donne des classes de maître dans le monde entier, est professeur de chant baroque au CNSM de Lyon depuis 2017, et enseigne le chant lyrique (PEA) depuis 2007 au CRD de Bobigny, et à partir de septembre 2023 au Conservatoire Royal de Bruxelles ainsi qu'au Pôle Sup 93 (où il assure également la préparation didactique des professeurs pour le DE). En 2020 il a été recruté par le CNFPT pour la formation des professeurs de chant des collectivités territoriales, (FOREMI). Il participe à des protocoles de recherche scientifique sur la voix,

et donne de nombreuses conférences sur l'acoustique vocale, la pédagogie ou certains thèmes historiques et musicologiques.

Il est membre du Conseil Scientifique de Spirito.

16h00 : pause

16h15 : Le développement auditif depuis le plus jeune âge

Thibaut Louppe, Chef de chœur

“Si toute musique émerge du silence par la vibration sonore, alors toute éducation musicale doit s'ancrer sur une éducation de l'oreille avant toute chose. Et si la musique reste le véhicule de l'intime sensible communiqué au monde en temps réel, alors le chant, langage vocalisé directement écloso du champ émotionnel, doit se trouver au centre de toute pratique musicale dès les débuts. Ici se trouve résumée l'intuition quasi centenaire d'Edgar Willems, concrétisée et déclinée dans sa proposition pédagogique progressive, ouverte et créative, et dont l'actualité neuroscientifique vient soutenir les observations recueillies au fil de décennies de pratique.”

Béatrice Chapuis, Responsable des Formations Willems.

Thibaut Louppe donnera une leçon publique à un groupe d'enfants qu'il orientera particulièrement sur le développement auditif en lien avec la voix.

Présentation Thibaut Louppe

Chef de chœur, organiste et pédagogue, Thibaut Louppe est titulaire d'un Master II de direction d'ensembles vocaux au CNSMD de Lyon, ainsi que de plusieurs Diplôme d'État (orgue et formation musicale), obtenus au CEFEDM de Metz.

Il est aujourd'hui Maître de Chapelle de la Primatiale de Lyon. Très sensible à l'éducation artistique et à la formation du jeune public, il est depuis 2012, directeur artistique, administratif et pédagogique des Petits Chanteurs de Lyon.

Il s'est produit en tant qu'organiste et chef de chœur, en France et dans plusieurs pays et dans divers festivals (Chaise-Dieu, Ambronay, Festival Berlioz, etc.). Il a préparé le chœur d'enfants de la Maîtrise pour des productions avec François-Xavier Roth, Mathieu Romano, Kenneth Montgomery, John Eliot Gardiner et Nicole Corti entre autres.

Thibaut Louppe est appelé comme formateur pour la Fédération Internationale Willems, des Missions Voix (INECC), l'Ancoli et auprès de l'Éducation Nationale et de l'INSPE.

Riche de sa polyvalence musicale et pédagogique, il s'appuie sur les fondements de la pensée d'Edgar Willems et veillant à ce que chaque personne qu'il rencontre développe sa dimension humaine, sa curiosité, son autonomie et sa confiance en soi.

LUNDI 05 FÉVRIER

Il succèdera en 2025 à Nicole Corti comme Directeur artistique de Spirito.

17h00 : Synthèse / échanges

Pierre Saby, Modérateur

9h15 Accueil**9h30 : Le son du Choeur**

Pierre-Louis Delaporte, Chef de chœur

Le son du chœur se construit à partir d'individus, réunis au sein d'un espace commun. Comment la localisation de chaque chanteur au sein de cet espace influe-t-elle sur sa perception de son environnement sonore, sur son émission vocale, sur les modalités d'interaction sonores et vocales avec les autres choristes, et enfin, sur le son du chœur ? Nous nous focaliserons notamment sur la question de l'audition du chanteur de chœur, et sur son caractère asymétrique, voire latéralisé.

Présentation de Pierre-Louis Delaporte

Lauréat de plusieurs concours internationaux, Pierre-Louis de Laporte est un chef de chœur et chef d'orchestre français. Il fait ses premiers pas de musicien comme maîtrisien et comme violoniste, avant de se passionner pour la direction d'ensemble dès l'âge de 15 ans. Son parcours de formation s'achève au C.N.S.M.D de Lyon, dans la classe de Nicole Corti puis de Lionel Sow, dont il est diplômé en 2020. Son identité artistique se forge au contact de personnalités marquantes, telles que Raphaël Pichon, Grete Pedersen, Gary Graden... Désormais à la tête de plusieurs ensembles, il mène également une activité de chef invité, qui le conduit auprès de formations prestigieuses telles que le Chœur de Radio France et le Chœur de l'Opéra de Dijon.

Pendant la saison 2022-23, il a dirigé le Chœur Messenger et a rejoint le Jeune Chœur symphonique pour plusieurs concerts. Il reste encore chef assistant à la direction du Jeune Chœur symphonique pour cette nouvelle saison.

10h15 : Le chanteur au sein du chœur

Nathalie Henrich, Chercheuse en sciences de la voix au CNRS

La voix humaine est un instrument de musique remarquable par la diversité de ses possibles. Dans un premier temps, nous nous intéresserons au choriste en tant que chanteur. Nous décrirons les propriétés physiologiques et acoustiques de la voix humaine. Nous aborderons la notion de registre en voix chantée. Nous montrerons comment le chanteur adapte son instrument pour chanter dans l'aigu.

Dans un second temps, nous nous intéresserons à la production vocale du choriste au sein du chœur. Nous

verrons les différentes stratégies acoustiques mises en place par un chanteur en interaction avec d'autres chanteurs. Nous discuterons de l'impact de l'acoustique de la salle de concert, et de la position du choriste au sein du chœur.

Présentation de Nathalie Henrich

Normalienne agrégée de Sciences Physiques, Directrice de Recherche au CNRS mais également chanteuse et chef de chœur, Nathalie Henrich Bernardoni est une scientifique passionnée par la voix humaine sous toutes ses formes d'expressions. Elle mène des recherches pluridisciplinaires en vocologie et en sciences phonétiques, avec un souci constant de faire communiquer le monde scientifique avec le monde médical et le monde artistique.

Ses travaux de recherche portent en particulier sur la caractérisation physique et physiologique du chant à travers les styles et les cultures, la prise en soin des troubles de la voix chantée et la suppléance vocale. Régulièrement sollicitée pour donner des conférences et très impliquée aux niveaux national et international, elle aime à faire découvrir cet instrument fascinant. Elle participe activement à la diffusion de la Journée Mondiale de la Voix (16 Avril).

Elle est membre du Conseil Scientifique de Spirito.

11h00 : Questions / échanges

Pierre Saby, Modérateur

11h15 : Geste et voix dans la portance du souffle

Joël Clerget, Psychanalyste

Les mouvements d'un bébé dans le ventre de sa mère, reçus comme une parole vivante, sont la promesse de sa voix déployée dans le souffle. Le cycle de l'oralité, comprenant bouche et oreille, intègre la voix comme instrument, organe, résonance et objet pulsionnel. Les berceuses en seront l'illustration.

Présentation Joël Clerget

Psychanalyste sensible à l'art et à la dimension du contact, praticien en haptonomie pré et postnatale, actuellement à la retraite, il a enseigné à Lyon et il écrit. Joël a animé des séminaires de lecture de textes psychanalytiques : Freud, Lacan, Winnicott et Dolto et philosophiques : Henri Maldiney et Gaston Bachelard. Il fait régulièrement des Conférences. Il intervient dans des colloques ou des journées d'Associations.

Ses écrits visent à rendre compte de la pratique clinique, des

réflexions qu'elle inspire et de l'enseignement qu'elle apporte.

Auteur de Corps, image et contact. Une présence à l'in-time, éditions érès, octobre 2014 et Devenir soi avec d'autres. Éco-psychanalyse des interactions sociales, éditions érès, septembre 2023.

12h00 : Le chef de chœur**Faire évoluer l'écoute et la finesse de discrimination auditive de l'interprète au sein du chœur non professionnel****Ouverture au langage contemporain non total**

Christine Morel / Cheffe de chœur

Habitué à leur voisinage, les chanteurs de chœur ont développé des compétences liant voix et écoute, notamment dans le langage tonal. Leur mémoire, largement développée, s'inscrit dans un contexte collectif.

Ces trois éléments, voix, écoute, mémoire, se trouvent souvent déstabilisés lorsque l'on aborde du répertoire non tonal: les repères sont moins simples à trouver, l'harmonie à repenser, les sensations à retrouver de façon différente. Bien que s'appuyant sur leurs compétences techniques réelles, ces chanteurs sont cependant souvent moins experts à titre individuel que des chanteurs de métier, formés à davantage de contextes.

Nous tenterons, au travers d'expériences et de jeux, de mettre en avant quelques moyens à transmettre liant oreille et voix pour faire évoluer ces données vitales pour les chanteurs quel que soit leur niveau.

Présentation Christine Morel

Cheffe de chœur professionnelle, titulaire de deux C.A. / Ministère de la Culture dont celui de chef de chœur, elle est à l'origine de la création d'ensembles amateurs comme professionnels.

Passionnée par la transmission aux jeunes, elle dirige le Chœur National des Jeunes (2016-2021), le chœur mixte de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers (2016-2019), la Filiale Voix pour enfants et adolescents depuis 2019 au Conservatoire Gabriel Fauré (Paris 5e).

Professeur de direction de chœur, à l'initiative du développement des cursus en Conservatoire à Paris, elle forme de remarquables promotions de jeunes chefs de chœur et d'orchestre, qui à leur tour investissent le paysage du Chant Choral Français. Ses activités sont intimement liées à la Création Musicale où elle s'illustre par de nombreuses commandes aux jeunes compositeurs, promotionnant sans relâche la musique de ce temps.

Très engagée auprès du secteur associatif, elle est vice-présidente de l'Institut Français d'Art Choral (IFAC).

12h40 : Synthèse / échanges

Pierre Saby, Modérateur

spirito

www.spirito.co

Spirito a été désigné Centre d'art vocal d'intérêt national pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, par le ministère de la Culture. Il est en convention triennale avec le ministère de la Culture / Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Cette saison est soutenue par la Maison de la Musique Contemporaine et le Centre National de la Musique. Spirito est membre de la Fevis, du Profedim et d'Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant.