

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Éducation musicale

La création

Fiche n°2 : réaliser un échauffement vocal grâce au *Soundpainting*

Qu'est-ce que le *Soundpainting* ?

Accéder au [site officiel du Soundpainting](#)

Le *Soundpainting* est un langage gestuel de composition en temps réel créé par Walter Thompson en 1974 pour les musiciens, les danseurs, les acteurs, les techniciens des lumières et du son, c'est-à-dire tous les artistes dont l'art peut être improvisé. Le langage comporte actuellement plus de 1 500 signes.

Règles importantes

- Toujours donner une consigne dans cet ordre : Qui, quoi, comment, quand ?
- Règles de base :
  - Il n'y a pas d'erreur en *Soundpainting* !
  - Ne pas se dérober : assumer ce que l'on fait.
  - Si on ne voit pas la consigne, on continue avec ce que l'on fait et on rattrape sur le signe suivant.

Intérêt pédagogique et artistique

- L'échauffement vocal est indispensable avant le travail sur le chant proprement dit. Il permet à l'élève de se familiariser avec sa voix, de faire progresser sa technique et son écoute mais également de prendre confiance en lui dans le contexte du groupe.
- Grâce aux gestes de *Soundpainting*, l'élève échauffe sa voix à son rythme, sans réelle contrainte puisqu'il « se prend au jeu » de respecter les gestes. L'association son-geste (que l'élève peut pratiquer lui-même) lui permet de prendre confiance et d'éviter d'entretenir une mauvaise image personnelle (l'éternelle idée : « je chante faux » qui le décourage).
- Pratiqués régulièrement, ces exercices permettent des progrès rapides chez tous les chanteurs.
- Ces gestes permettent également de complexifier rapidement les exercices afin d'affiner le travail vocal et l'écoute de chaque élève. ex : polyphonie mélodique et/ou rythmique, élargissement de l'ambitus, etc.
- Les élèves connaissent les gestes, peuvent venir eux-mêmes diriger le groupe et proposer leurs exercices personnels.

- Le groupe-classe est très attentif pendant l'échauffement car toutes les consignes se font uniquement avec des gestes, sans parler. Les élèves suivent des consignes « ludiques » et travaillent sans s'en apercevoir.
- Notions abordées : souffle, voix, bouche ouverte et fermée, glissando, hauteurs (aigu, médium, grave), nuances, unisson/polyphonie, soliste/groupe, travail rythmique, exploration de nouvelles sonorités permettant une meilleure maîtrise vocale dans un contexte polyphonique, articulation...

Démarche

La démarche suivante propose de développer progressivement l'articulation du souffle puis de passer à la voix tout en conservant une attention constante des élèves. Le travail se fait en deux étapes qui s'enchaînent sans parler : d'abord un travail sur le souffle puis sur la voix.

Travail sur le souffle

Pour calmer et concentrer le groupe, on commence par des tenues assez longues. Remarque : les élèves ne doivent pas être en difficulté. Ils respirent calmement et reprennent leur souffle silencieusement afin de recommencer leur son le plus discrètement possible. Rechercher l'unité et la détente. Ensuite, afin de dynamiser le souffle (et les élèves), on demande des rythmes rapides et saccadés, sans tempo précis. Chaque élève réalise les siens, à son rythme et en fonction de sa technique. Puis un travail plus rythmique (rappelant le beat box) permet, encore une fois, à chaque élève de proposer une cellule qu'il maîtrise (mise en valeur de ses capacités). Afin d'avoir une attention de chaque instant, ne pas hésiter à réaliser des arrêts, des accélérations, ralentissements, variations de nuances, etc. La boucle d'un élève peut être également choisie et le groupe se synchronise sur celle-ci.

Travail sur la voix

Pour réveiller progressivement la voix, commencer de préférence avec des glissandi sur une amplitude croissante. Puis des notes tenues qui monteront progressivement à chaque geste. Afin de développer l'écoute, les élèves peuvent se synchroniser sur un unisson puis on peut rechercher une harmonisation vocale : travail de la polyphonie et de l'écoute collective/savoir situer sa voix dans le collectif (demande un groupe un peu expérimenté).

Ainsi, la pratique du *Soundpainting* dans un échauffement vocal s'inscrit dans les attendus de fin de cycle 3 intitulés « Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l'expression » ainsi que « Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations vocales, créer des organisations dans le temps d'un ensemble de sons sélectionnés ».

Exemple

L'exemple suivant (vidéo intitulée « Échauffement vocal SP ») présente un échauffement vocal dirigé par le professeur. Il peut être réalisé également par un élève.

Après avoir mis les élèves debout en position de chant, le professeur demande des souffles longs afin de travailler sur une respiration calme et détendue. Le volume est modifié régulièrement. Pour dynamiser l'articulation, il demande des sons pointillistes, rapides et articulés. Chaque élève réalise les siens en fonction de sa technique vocale. Possibilité de diriger quelques accents (« pêches ») pour travailler l'articulation. Afin de conserver une attention constante, le *Soundpainter* « gèle » le son à plusieurs reprises, demande aux élèves de se synchroniser...

Pour l'échauffement de la voix, le *Soundpainter* commence par des sirènes pour augmenter progressivement l'ambitus des voix des élèves. Puis une recherche plus approfondie du timbre est effectuée sur des notes longues, bouche ouverte et fermée. Une attention et une écoute particulières sont indispensables lors de la synchronisation qui aboutira, avec de l'habitude, à un unisson collectif. Progressivement, le *Soundpainter* entraîne les voix vers l'aigu comme dans un échauffement traditionnel. Un travail en polyphonie et/ou d'harmonisation est réalisé en divisant la classe en deux groupes.

Gestes de *Soundpainting* utilisés (termes officiels de *Soundpainting* entre parenthèses)

FAMILLE « QUI » (« WHO ? »)	FAMILLE « QUOI » (« WHAT ? »)	FAMILLE « COMMENT » (« HOW ? »)	FAMILLE « QUAND » (« WHEN ? »)
Tout le monde (<i>Whole group</i>)	Se mettre debout (<i>Stand up</i>)	Potentiomètre de volume (<i>Volume fader</i>)	Maintenant (<i>Play</i>)
Groupe 1 et 2 (<i>Groups 1 and 2</i>)	Note longue, note tenue (<i>Long tone</i>)	Potentiomètre de vitesse (<i>Tempo fader</i>)	Arrêter (<i>Stop</i>)
	Monter/descendre d'un ton ou un demi ton (<i>Pitch up/down</i>)	Potentiomètre de bouche ouverte (<i>Open mouth fader</i>)	
	Se synchroniser (<i>Synchronize</i>)	Avec bruits d'air (<i>With air sounds</i>)	
	Boucle (<i>Minimalism</i>)	Avec la voix (<i>With voice</i>)	
	Pêche (<i>Hit</i>)		
	Continuer (<i>Continue</i>)		
	Pointillisme (<i>Pointillism</i>)		
	Inverser (<i>Crossover</i>)		
	Geler (<i>Freeze</i>)		
	Bégayer (<i>Stab freeze</i>)		
	Faire un silence précis (<i>Silence freeze</i>)		
	Harmoniser (<i>Harmonize</i>)		