

200 échauffements vocaux pour chœurs et solistes

Klaus Heizmann

200 Échauffements
vocaux
pour chœurs et solistes

ED 20061

Traduction française : Michaëla Rubi

À Victoria et Magnus

Il existe une version anglaise de cet ouvrage
parue sous la référence suivante :

Vocal warm-ups
200 Exercises for Choral
and Solo Singers
Schott ED 9564

Version allemande :
200 Einsing-Übungen für Chöre und Solisten
Schott ED 9483

En collaboration avec

Haus der Musik, Wiesbaden

© 2007 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz

1re édition 2007

Numéro de commande : 20061

ISBN : 978-3-79-571626-4

Conception de la couverture : Dorothee Krämer / H. J. Kropp

Dessins : Sonja Wegener

Sommaire

1.	Relaxation corporelle	9
2.	La posture du chanteur	12
3.	Modélisation de séances d'échauffement	14
4.	Respiration	16
5.	Prise de conscience des mouvements du diaphragme	18
6.	Assouplissement et dilatation du conduit vocal	20
7.	Souplesse vocale	22
8.	Égalisation et travail des voyelles	36
9.	Homogénéisation des registres	44
10.	Résonance	48
11.	Assouplissement et agilité des lèvres	53
12.	Dynamique	55
13.	Formation auditive	57
14.	Développement du sens rythmique	61
15.	Schémas d'accompagnement et exemples de réalisation	66
	L'auteur	70

Préface

Le son homogène, équilibré et naturel d'un chœur n'est pas une évidence. Il résulte au contraire d'un travail ciblé d'exercices vocaux et d'écoute. La formation vocale au sein d'un chœur n'a pas pour objectif de muer les choristes en chanteurs lyriques, mais de leur fournir les éléments techniques nécessaires à un travail fructueux au sein du chœur.

Depuis quelques années, l'importance de la formation vocale est heureusement de plus en plus admise dans le milieu choral. Cet ouvrage est destiné à proposer aux chefs de chœur une large panoplie d'exercices variés rassemblés au cours de mes nombreux voyages auprès de chœurs professionnels et amateurs, tant en Allemagne qu'à l'étranger. Tous les chefs de chœurs avec qui j'ai évoqué ce projet ont un point commun : ils sont toujours à la recherche de nouveaux exercices d'échauffement, car la sempiternelle répétition des mêmes exercices n'amène au fil des ans que déconcentration et ennui. J'espère que ce recueil fera souffler un peu de vent frais dans les chœurs et que les choristes, avant chaque répétition, seront curieux de découvrir les nouveaux échauffements apportés par leur chef.

Un chef de chœur se doit de souligner inlassablement le caractère essentiel des échauffements vocaux. Ceux-ci revêtent en effet autant d'importance pour un chanteur que ceux d'un sportif avant un entraînement ou une compétition. Même si chaque individu ne constate au début que peu de progrès pour lui-même, la somme des progrès réalisés individuellement par les choristes améliorera nettement le son global du chœur. La fatigue se fera plus rare, le volume et la sonorité du chœur gagneront en intensité, en homogénéité et en qualité de timbre. De plus, la voix deviendra plus puissante, plus souple et plus résistante. Il est important que le chef effectue un travail approfondi sur sa propre voix, qu'il teste lui-même plusieurs fois les exercices avant de se présenter devant le chœur. Il serait d'ailleurs préférable qu'il ne propose au chœur que les exercices qu'il maîtrise lui-même sans difficulté.

Cet ouvrage faisant l'objet d'une diffusion internationale, nous utiliserons ici, pour ce qui concerne les croches, la notation internationale : c'est-à-dire des liens plutôt que des crochets. Les petites notes figurant à la fin des exercices d'échauffement indiquent l'ambitus de réalisation de ces exercices. Cet ambitus n'est cependant signalé qu'à titre indicatif et peut être dépassé à volonté, ainsi que toutes les indications de dynamique qui ne doivent en aucun cas être perçues comme restrictives.

Les objectifs des différents exercices d'échauffement se recoupent souvent. Par exemple, un exercice destiné à l'équilibrage des voyelles conviendra également pour l'extension de la tessiture ou pour un travail de dynamique. Certains exercices seront très appréciés des chœurs d'enfants, par exemple le numéro 7.22, mais ne tireront des adultes qu'un sourire fatigué. Choisissez parmi les trésors d'expérience de nombreux chœurs et solistes, composez le bouquet d'exercices qui vous conviendra le mieux.

La voix humaine est un instrument délicat et fragile entre tous. Seule une utilisation responsable et pleine d'égards vous permettra de lui conserver sa vitalité et ses capacités au fil des ans. La formation vocale au sein du chœur et les échauffements vocaux y apporteront une contribution précieuse dont les effets seront sensibles à long terme.

Klaus Heizmann