

Congrès virtuel FAMEQ

6 novembre 2020

"Exploration et créativité vocale"

Notre voix est notre premier instrument de musique. Si nous avons des oreilles et des cordes vocales qui fonctionnent normalement nous pouvons tous chanter et apprendre à chanter.

Pour certains enfants on pourrait croire que chanter c'est presque « inné », pour d'autres c'est plus difficile. Il est clair que suivant leur environnement, leur éducation, leur tempérament, les enfants arrivent à l'école avec des aptitudes et des compétences différentes.

La question « comment apprendre à chanter ? » s'est tout de suite posée au début de mon parcours professionnel. En travaillant le chant et la voix avec les enfants, j'ai observé les progrès des enfants grâce à des d'activités créatives qui leur permettent d'exercer et d'explorer leur voix sans être préoccupé par la question de la « justesse »

Lors de notre rencontre, je vous proposerai donc une panoplie d'activités créatives qui permettent aux enfants d'explorer et d'exercer leur voix. Ces activités sont proposées dans un climat de confiance et de respect. Elles sont en général vécues avec beaucoup de plaisir par les enfants et leur donnent envie de chanter.

L'atelier s'adresse aux personnes qui travaillent avec des enfants de 4 à 12 ans ainsi qu'à toute autre personne intéressée par ce sujet. Je serai ravi de vous rencontrer. Bienvenue à tous !

Vincent Van Sull

** Vincent Van Sull est belge. Enseignant, musicien, formateur et chanteur pour enfants, il a consacré une grande partie de son temps à redonner un élan musical dans l'enseignement fondamental en Belgique. Il est l'auteur de deux livres : "Alain Strument" -des ensembles musicaux originaux à la portée de tous- paru aux Editions Labor en 2001 et "Osez la Musique" -comment éveiller les enfants au plaisir de la musique ? -, préfacé par Yves Duteil et paru chez le même Editeur en 1992. Ces livres sont réédités par les Editions D2H depuis 2010. Il a donné de nombreuses formations, notamment pour la FAMEQ en 2005. Il est également l'auteur de 3 Cds de chansons pour enfants. Pour plus d'infos, voir : www.vincentvansull.com*

- « **Cercle sonore** ». En cercle, le 1er choisit un mot, invente une manière de le chanter et l'accompagne d'un geste ou d'un mouvement qui n'a pas nécessairement un lien logique avec le mot (le geste sert à donner vie et impulsion au chant du mot). Ensuite, tout le monde imite le 1er. Puis le suivant chante d'une autre manière, un autre mot, tout le monde l'imites ...

* Pour développer la créativité vocale et éviter que les enfants ne reprennent les mêmes mélodies, on peut choisir le même mot pour tout le monde. Par exemples : "chocolat", "parapluie", "bonjour"... Chacun chantera le même mot mais avec des mélodies et rythmes différents.

* Refaire un second tour pour pousser la créativité plus loin.

* Demander au préalable de penser à un sentiment : tristesse, joie, colère, déprimé, peur, inquiétude, angoisse, découragement...

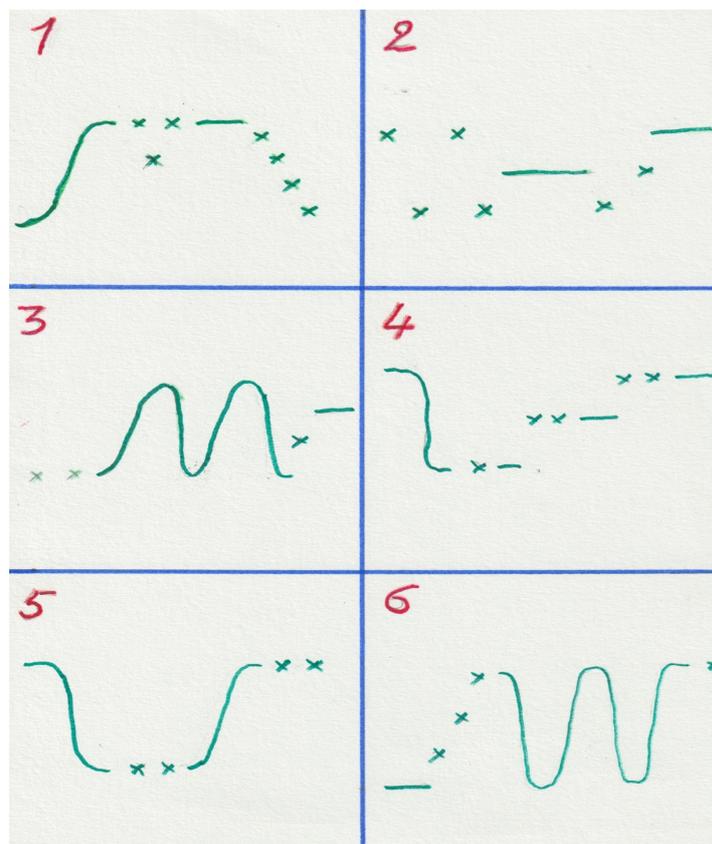
* Intéressant à voir :

<https://lejournal.cnrs.fr/videos/dis-moi-bonjour-et-je-te-dirai-qui-tu-es>

- « **Un graphisme à interpréter** ».

1. On chante ensemble chaque graphisme à partir d'un son donné : "iii", "é", "ou", "zzz"... On peut refaire un second tour avec d'autres sons pour que les enfants s'habituent. Le but n'est pas que tout le monde chante exactement la même chose, mais que chacun puisse exercer sa voix : sons graves et aigus, sons court et sons continus. L'animateur peut suivre avec la main ou un bâton, chaque graphisme.

2. Chacun à son tour, choisit un des graphismes, le chante avec le son qu'il désire et les autres devinent le graphisme qui a été chanté.

Quelques conditions pour chanter

* Vérifier que l'enfant entende bien.

* Se détendre : relâcher les pieds, les bras, les épaules, la nuque... tirer la langue.

* **A-R-T** : moyen mnémotechnique que je donne aux enfants :

- **A** comme "articuler"

° *un moyen qui amuse beaucoup les enfants, est de chanter une chanson sans les consonnes.*

° *chanter une chanson en gardant la mâchoire fermée ; seules les lèvres, les joues et la langue bougent.*

° *chanter la mélodie d'une chanson en utilisant le son "sss" ou "ch".*

- **R** comme "respirer", correctement, sans lever les épaules, en sentant l'air gonfler le bas du ventre. J'évite de dire aux enfants "respirez bien" car à ce moment-là, plusieurs enfants respirent du haut du thorax en levant et bloquant les épaules.

- **T** comme "tenue". Se tenir avec le bon tonus, pour que le souffle sorte aisément, sans se crispier. J'invite également les enfants à ne pas lever la tête quand il chantent des sons aigus, mais plutôt à "piquer" ces sons dans le sol.

* Importance de la manière dont on aborde les enfants, être dans le non-jugement, donner confiance, encourager... Savoir que 2,5% de gens sont atteints d'a-musie. Ces personnes n'ont pas les connections neuronales leur permettant d'avoir accès à la notion de "hauteur". Isabelle Peretz en parle dans son livre: "Apprendre la musique" Ed. Odile Jacob - mai 2018. J'en profite pour vous recommander cet excellent livre.

* Importance de chanter souvent :

° C'est également en chantant qu'on apprend à chanter. Lorsque les titulaires des classes collaborent en chantant tous les jours avec les enfants, on remarque assez vite les progrès.

° Dans certains pays, dont le mien, nous devrions chanter encore plus souvent car les sons utilisés dans la voix parlée ne représentent pas une large tessiture, contrairement à d'autres pays tels que l'Angleterre, la Russie, l'Espagne... où la langue parlée est plus chantante puisqu'elle va plus loin dans l'aigu et dans le grave.

* Avoir des connaissances de base de la voix. J'ai été surpris pendant ma carrière du nombre d'adultes qui ne savaient pas comment fonctionnait notre voix. Nous avons deux cordes vocales dont la taille approche les 20 mm. On trouve de belles photos sur internet. Nos cordes vocales, espacées au repos, se rapprochent lorsqu'on chante ou lorsqu'on parle. Prenons-en soin, échauffons-les, évitons de crier. Nous pouvons les sentir vibrer ou les voir vibrer. Je vous recommande :

<https://www.espace-sciences.org/conferences/mardis-de-l-espace-des-sciences/quand-notre-voix-s-exprime> *Nathalie Henrich Bernardoni*

- « **Vibrer ou pas vibrer ?** » Produire des sons sans faire vibrer les cordes vocales ou en les faisant vibrer. Mettre sa main sur la gorge pour sentir les vibrations ou pas, suivant le son chanté : f - v - p - b - s - z - ch- j - t- d - k - gu ...

- « **Balle roulée** » Se mettre en cercle, assez grand. Une balle (ou un ballon léger) est donnée à un enfant. Celui-ci va d'abord émettre un son qui peut être tenu longtemps : « a, e, i, o u, ou, on, é, in, ch, sss, zzz, fff, vvv, ... » conviennent, « t, d, k, b, ... » ne conviennent pas. Ensuite, il va pousser la balle doucement pour la faire rouler lentement vers quelqu'un d'autre. Pendant le trajet du ballon, tout le monde chantera le son donné, en continu jusqu'à ce que la balle arrive chez quelqu'un d'autre. On continue de la même façon avec celui qui reçoit le ballon qui à son tour, émettra un son puis enverra la balle ... Très important : d'abord donner le son à tout le monde, avant de pousser la balle ou le ballon !

** Si la balle revient chez un enfant qui l'a déjà eue, il la donne alors à son voisin... de sorte que chacun à son tour puisse faire rouler la balle en lui donnant un son.*

- « **Balle rebondie** » Se mettre en cercle, assez large. Une balle de ping-pong est donnée à quelqu'un qui va donner un son, n'importe lequel. Par exemple : "ziou" ou "t"... Ensuite, il va lancer délicatement la balle devant lui de sorte qu'elle arrive chez quelqu'un d'autre en faisant plusieurs bonds. Tout le monde chantera le son donné chaque fois que la balle touchera le sol. On continue de la même façon avec celui qui reçoit la balle. On peut chercher des sons insolites qui ne sont pas utilisés dans la langue française et qui ont du caractère : "scratch", "ploïng", "djoum", "bloups"...

** Si la balle revient chez un enfant qui l'a déjà eue, il la donne alors à son voisin... de sorte que tout le monde puisse avoir la balle et lui donner un son.*

- « **La fusée** » Les enfants sont debout en arc de cercle. L'animateur donne un son qui peut être tenu : "a", "ou", "é", "in", "mmm" ... Ensuite, les enfants suivent avec leur voix le mouvement des mains de l'animateur. Quand les mains s'ouvrent en bas, les moteurs de la fusée s'allument, les enfants chantent un son grave et de plus en plus aigu au fur et à mesure que les mains s'élèvent et inversement, un son de plus en plus grave quand elles descendent vers le bas. Ils arrêtent de chanter quand l'animateur ferme ses mains. Ils peuvent aussi imiter le mouvement des mains de l'animateur afin de bien sentir les mouvements ascendants et descendants de la voix.

** Il est possible également de faire deux groupes : un suit la main gauche de l'animateur, l'autre la main droite.*

** Cette activité permet aux enfants d'exercer la voix dans le grave et dans l'aigu. Elle leur permet également de chanter des sons longs.*

- « **L'objet caché** » Un enfant sort, un autre cache un petit objet dans la classe. L'enfant sorti doit retrouver l'objet caché en suivant la voix des autres qui chantent un son grave s'il est loin de l'objet et un son de plus en plus aigu au fur et à mesure qu'il se rapproche de l'objet. Le son est donné au départ : "o", "é", "i", "ou" ...

** C'est le principe du jeu "chaud ou froid", remplacé par "aigu et grave"*

** Veiller à ce que les enfants ne crient pas quand ils vont dans l'aigu. Vous pouvez d'ailleurs faire l'inverse : chanter un son aigu quand on est loin de l'objet et un son de plus en plus grave au fur et à mesure qu'on s'en rapproche .*

** L'objet n'est jamais caché dans des affaires personnelles : cartable, manteau...*

- « **Jeu des phares** » L'animateur a deux phares, ce sont ses deux poings. Au départ les phares sont éteints, les poings sont fermés. L'animateur va allumer ses phares, ouvrir les mains, le temps d'une seconde et les refermer directement. Dès qu'il ouvre les mains, les enfants frappent une seule fois dans les mains. L'animateur varie la fréquence d'ouverture de ses mains.

Variantes :

** Au lieu de frapper dans les mains, les enfants chantent un son : "ding", "a", "plouf"... dont la hauteur est donnée au départ.*

** On associe une percussion corporelle, frapper sur ses genoux par exemple, en l'accompagnant d'un son : "kling", "paf", "é", "ouille"... , ou d'un mot d'une syllabe : "flût' ", "pont", "vach' "...*

** on divise la classe en deux ; un groupe pour la main gauche, un autre pour la main droite. Une percussion corporelle et/ou un son, une onomatopée ou un mot. Par exemple : un groupe chante "rouge" (son grave) en frappant sur ses genoux quand l'animateur ouvre sa main gauche (et la referme directement) et l'autre groupe chante "bleu" (son aigu) en frappant dans les mains quand l'animateur ouvre sa main droite. Si l'animateur ouvre les deux mains en même temps, tout le monde chante "mauve".*

- « **Marcher sur la durée d'un son** » A un signal donné par un triangle par exemple, chacun chante un son, en marchant lentement et s'arrête quand il doit respirer à nouveau.

** le son peut être le même pour tous "zzzz", "u", "è"...*

** si le son est le même pour tous, on peut encore choisir la même hauteur donnée ou pas, par l'animateur.*

- « **Crayon magique** » Notre index se transforme en "crayon magique". En cercle, le premier, avec son index tendu, invente un dessin abstrait dans l'espace, en l'accompagnant d'un son ou plusieurs sons. Par exemple : il dessine avec le doigt une sorte de colimaçon en chantant "tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiouuuu" (son long continu) , termine en dessinant trois points et en chantant "pic poc pic" (sons courts). Ensemble, tout le monde refait la même chose, geste et sons. Ensuite, c'est le second qui invente, tout le monde refait...

** Ce qui est très important, c'est que celui qui invente doit inventer quelque chose qu'il est capable de refaire. L'inventeur doit donc conscientiser ce qu'il fait.*

- « **Le paysage sonore** » Dans un espace scène défini, un enfant choisi un mot, une manière de le chanter et une position originale sur la scène. Il chante son mot inlassablement toutes les 6 ou 7 secondes de la même façon. Il peut faire un mouvement ou un geste, mais il doit garder un point fixe sur la scène. Quand il a chanté son mot 3 ou 4 fois, un autre enfant se rajoute dans le paysage, de la même façon que le 1er mais avec un autre mot, une autre façon de le chanter et une autre position. Puis, vient un 3ème enfant, ... jusqu'au 7ème ou 8ème enfant. On obtient ainsi un « paysage » vivant, rythmique et mélodique. Ensuite, on recommence un autre paysage avec les autres enfants.

** A la fin du paysage, on peut prendre quelques minutes d'évaluation avec les enfants qui ont observé : leurs impressions, ce qu'ils ont apprécié...*

** Il est intéressant de faire quelques « cercles sonores » pour se préparer.*

** On peut aussi diviser la classe en 3 groupes qu'on envoie dans 3 lieux différents et à qui on laisse une bonne dizaine de minutes pour préparer un paysage sonore à présenter à la classe.*

- « **La machine à sons** » Même principe que pour le paysage sonore, mais on travaille avec des onomatopées. Chacun est alors une pièce de la machine, produit un mouvement en chantant son "son" et chaque « pièce » est attachée au minimum à une autre pièce.

** Il est intéressant de faire quelques « crayons magiques » pour se préparer.*

- « **Chanson et geste** » : exemple avec "Le Retour des Dinosaures". Les gestes sont là pour vivre la musique avec le corps, pour donner vie au chant. Voir :

<https://www.youtube.com/watch?v=TSPS5SANr-k> ou www.vincentvansull.com

- « **Le moulin à sons** » Quatre ou cinq enfants se mettent en cercle. Chacun choisit un son original : voyelle, onomatopée, mot d'une syllabe ... Chacun chante son "son" l'un après l'autre, d'abord lentement et puis de plus en plus vite comme un moulin qui se met en marche. On peut aussi faire fonctionner le moulin à l'envers, de plus en plus fort ...

** Par groupes de 4 ou 5, les enfants peuvent préparer un "moulin" pendant quelques minutes afin de le présenter aux autres ensuite.*

- « **Ensemble le même son** » En cercle, chacun tourne le dos au centre du cercle. L'animateur propose un son, sans en donner la hauteur : "U" par exemple. Ensuite, il va donner un signal de départ à l'aide d'un petit instrument, un triangle par exemple. A ce signal, chacun chante le son "U" à la hauteur qu'il veut. Petit à petit, en écoutant le son des autres, chacun va modifier son "son" afin d'arriver tous ensemble à chanter tous le même son, à la même hauteur.

Variante :

** On ne choisit pas le son au départ. Chacun chante le son qu'il veut : "a", "i", "on"... Ensuite, en écoutant les autres, le groupe tente d'arriver au même son et à la même hauteur pour tous.*

** On peut faire l'activité les yeux fermés.*

- « **Je vais au marché** » En cercle, le premier chante un son, plutôt court, en l'accompagnant d'un geste. Ensemble, tout le monde refait la même chose que lui. Par exemple, le premier chante "boum" en frappant sur son thorax. Le second reprend le son et le geste du premier et en ajoute un autre. Par exemple, "boum" en frappant sur son thorax, puis "ziouuuu" en descendant la main de haut en bas. Ensemble, tout le monde refait. Puis le troisième reprend du début et ajoute... En général, on s'arrête au huitième ; c'est déjà pas mal. Et on recommence à partir du neuvième...

** De nouveau, le geste est là pour donner de l'impulsion et du caractère à la voix.*

- « **Phrase improvisée** » En cercle, le premier chante un mot, un adverbe, un article, une préposition... Tout le monde rechante la même chose sur la même note donnée par le premier. Exemple : "Quand". Le second rechante la même chose et ajoute un seul élément avec une hauteur de son choisie. Par exemple : "Quand le". Tout le monde rechante la même chose. Le troisième rajoute et ainsi de suite. On pourrait arriver alors à la septième personne qui termine la phrase : "Quand le vent souffle, les feuilles s'envolent".

- « **Monsieur Simon** »

En cercle, l'animateur propose 3 sons accompagnés chacun d'un geste. Le premier chante un des trois sons avec le geste qui l'accompagne. Dans l'exemple ci-dessous : "doum" sur un 'do' grave en frappant les mains sur les genoux. Ensuite, tout le monde répète la même chose que le premier. Le second reprend le son et geste du premier et en ajoute un autre. De nouveau "doum" dans l'exemple ci-dessous. Tout le monde refait la même chose. Le troisième reprend ce que le second a fait et rajoute un autre son. "Dam" en frappant dans les mains, dans l'exemple qui nous concerne. Tout le monde refait la même chose... On s'arrête généralement après 8 sons et gestes. On recommence ensuite une nouvelle séquence.

	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Tête</i> chant "dim" sur do aigü					T		T	
<i>Mains</i> chant "dam" sur sol			M			M		
<i>Genoux</i> chant "doum" sur do grave	G	G		G				G

**Rien n'empêche d'ajouter un quatrième son si cela convient aux enfants.*

**On pourrait aussi écrire la partition comme ci-dessus ; ensuite demander à chacun de l'apprendre par cœur ; puis demander comment chacun s'y prend pour l'apprendre ; ensuite s'entraîner à la jouer par cœur en choisissant un des procédés proposés ; ensuite la jouer chacun par cœur ; terminer en la jouant tous ensemble par cœur, lentement puis de plus en plus vite.*

- « **Jeu des cloches** » Trois groupes, légèrement espacés l'un de l'autre. L'animateur donne un son de "cloche" à chaque groupe : "dong" sur 'do' par exemple, pour le premier groupe, "dang" sur 'mi' pour le second et "ding" sur 'sol' pour le troisième. Chaque groupe à son tour, exerce son "son" avec l'animateur. Ensuite, l'animateur se place devant les trois groupes. Chaque groupe chante son "son" chaque fois que l'animateur ouvre sa main devant lui. L'animateur peut utiliser ses 2 mains pour faire sonner 2 cloches en même temps.

** Après une séquence, les groupes peuvent changer de sons.*

** On peut bien sûr changer aussi le son des cloches.*

- « **Jeu des cloches chantantes** » Variante du "Jeu des cloches". Trois groupes, légèrement espacés l'un de l'autre. L'animateur donne une petite séquence vocale et rythmique à chaque groupe. Par exemple, sur 4 temps :

"doum bé doum doum" (do sol do do) au premier groupe, "é i é i é lo (mi sol mi sol la sol) au second et "pa la pa la pa la pa" (do si la sol mi do mi) au troisième. Chaque groupe à son tour, exerce sa séquence avec l'animateur. Ensuite, l'animateur se place devant les trois groupes. Chaque groupe chante sa séquence chaque fois que l'animateur ouvre sa main devant lui. La séquence est répétée tant que l'animateur n'a pas fermé sa main devant le groupe. L'animateur peut ainsi faire en sorte que chaque groupe soit à divers moments, seul à chanter ou avec un autre groupe, ou avec les deux autres groupes.

** Avec l'autre main, l'animateur peut donner une indication d'intensité.*

- « **Improvisation vocale** » : Six enfants se placent en arc de cercle devant les autres et choisiront chacun un son vocal : "wam", "tuut", "éilé", "dou", "bling"... Ils reçoivent la consigne suivante: "*créez une musique ensemble en improvisant avec votre voix*". Pour les aider ou les rassurer, j'ajoute trois consignes :

1. *Vous n'êtes pas obligés de commencer tous en même temps.* Quelqu'un peut donner un rythme, une mélodie ou un fond sonore sur lequel les autres vont pouvoir s'accorder et construire la musique. Celui qui commence n'est pas obligé de chanter quelque chose de très compliqué, cela peut être une pulsation par exemple. Les autres chanteurs peuvent d'ailleurs choisir leur son, ou modifier celui qu'ils ont déjà choisi, en fonction de ce qui est déjà chanté avant eux.

2. *Vous jouez toujours en écoutant les autres.* Vous chantez pour faire quelque chose qui vous plaît, qui va bien avec les autres.

3. *Vous n'êtes pas obligés de chanter tout le temps.* Quand une voix s'arrête, cela laisse "ressortir" une autre voix ou laisse place à autre chose.

L'improvisation commence quand les musiciens sont prêts et que le silence est présent. Ceux qui souhaitent peuvent rajouter une percussion corporelle. L'improvisation se terminera d'une façon ou l'autre. Soit ceux qui chantent "sentiront" la fin, se regarderont, s'arrêteront l'un après l'autre ou tous ensemble, ou alors diminueront petit à petit l'intensité du morceau. Cette façon de terminer indique la plupart du temps qu'il y a une bonne écoute entre les participants. Soit, le temps disponible devant être partagé entre les différents groupes, l'animateur interviendra après 2 ou 3 minutes si le groupe n'arrive pas à terminer. Il se placera alors devant les musiciens et lèvera les mains. Cela signifie que les musiciens devront penser à une fin. Il baissera ses mains lentement pendant une dizaine de secondes, puis les fermera. A ce moment, la musique sera terminée.

Avant l'improvisation, une consigne est également donnée à ceux qui ne jouent pas: "*Ecoutez l'improvisation en vous demandant si cela vous plaît ou pas ?*" ou encore: "*Qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas ?*", "*Qu'est-ce qui vous fait aimer ou pas ce morceau ?*" Cela va inciter les auditeurs à une écoute active.

Après l'improvisation, une discussion sera engagée. On entrera dans la musique car on parlera de rythme, de mélodie, d'intensité, de durée, de timbre, d'expression, de sentiments, d'harmonie, d'originalité... Chacun se rendra compte qu'il a une écoute différente suivant qu'il est musicien ou spectateur. Il sera important aussi d'apprendre aux enfants à s'exprimer clairement. Par exemple: certains enfants diront qu'ils ont bien aimé Victor au lieu de dire qu'ils ont bien aimé la musique de Victor. La nuance est importante.

Il est aussi intéressant d'expliquer la différence entre "entendre" une musique et "écouter". J'entends la musique quand je discute avec mes amis lors d'un repas. J'écoute la musique quand je suis en lien unique et direct avec elle, quand j'en joue, quand je danse, quand je prête attention aux rythmes, aux intensités, aux mélodies, aux timbres des instruments, ainsi qu'à ce qu'elle me dit, ce qu'elle me fait imaginer et ressentir.

** Les enfants peuvent aussi se rassembler par groupes de 4 ou 5 pendant 10 minutes et créer un morceau de musique vocal qu'ils présenteront aux autres après.*

** Je vous invite à écouter les « Circle Songs » de Bobby McFerrin.*

** Ces improvisations peuvent se faire aussi avec des objets sonores : bouteilles, verres, pots de fleurs, tubes en PVC, gants en caoutchouc, maracas, bâton de pluie, carrelages... Voir mon livre : "Alain Strument", des ensembles musicaux originaux à la portée de tous.*

- « **Poèmes et voix** » : Après avoir entraîné plusieurs de ces activités, il est intéressant d'utiliser sa créativité vocale à partir d'un poème. Ce travail peut se faire en petits groupes de 4 ou 5 personnes. Chaque groupe reçoit un poème ou fait son choix parmi 5 poèmes proposés. Après une vingtaine de minutes de travail, le but est de présenter le poème aux autres d'une manière originale, expressive et artistique. Chaque mot, chaque phrase du poème peut être chanté, répété, rythmé, parlé avec une expression particulière... C'est un peu comme un bloc de terre qu'on va explorer, travailler, malaxer... pour en faire une œuvre d'art.

** On peut aussi y inclure des objets sonores ou des instruments*

Je vous souhaite de beaux et bons moments musicaux !

Vincent Van Sull

novembre 2020

vvansull@hotmail.com