

Bréviaire à l'usage de tout chanteur ou chanteuse
quel que soit son niveau.

Wally Staempfli, soprano

Professeur de chant à la Musikhochschule de Bâle

Avril 2021

Introduction

« La technique vient de la musique et y retourne »

(Blanche Selva, pianiste)

Dans le livre « Ce que sait la main », l'auteur, Richard Sennett, raconte l'expérience d'une artiste souffleuse de verre. Le récit est passionnant ! En voici un résumé :

Elle n'arrivait pas à donner au verre à vin la forme voulue, jusqu'au jour où elle comprit qu'elle devait acquérir une conscience plus aiguë de son corps, comme s'il y avait une continuité entre lui et le verre. Elle engagea alors un processus permanent d'anticipation corporelle, visualisant d'avance l'objet encore inexistant, qu'elle réussît ou échouât, soufflant encore et encore !

La comparaison avec la technique vocale me paraît évidente.

Le but de ce bréviaire est de vous donner quelques fils conducteurs que vous aurez en tête dès le matin, en chauffant votre voix.

Le langage peine à représenter l'action physique dans sa complexité. Cette difficulté se révèle en comparant les méthodes des professeurs de chant.

Dans son livre « La structure du chant », Richard Miller décrit avec humour les diverses attitudes pédagogiques. Par exemple... le professeur mystique, le monomaniaque, le gourou détenant la vraie technique italienne !

Je vous souhaite de trouver celui ou celle qui vous guidera le mieux.

Mon bréviaire en 10 points

1. La posture de l'arbre dans le QI gong (Song Arun) est un bon début pour atteindre la conscience globale de la tenue du corps, qui ne doit jamais s'effondrer, soutenu par un axe imaginé de la tête aux pieds. Cette attitude reflète votre disponibilité d'attention, de préparation, avant même que vous ne chantiez la première note. En un mot, votre présence.

2. Observez votre travail musculaire et développez votre oreille ! La technique respiratoire est souvent décrite en éléments séparés, peut-être parce qu'elle est basée sur un antagonisme musculaire dont la synergie est difficile à décrire. Le diaphragme est un médiateur, un tremplin.

3. Apprenez à travailler ! Répéter plusieurs fois un passage sera positif si vous connaissez le pourquoi de la difficulté et si vous adoptez le rythme pause - action en rapport avec votre faculté de concentration.

4. Legato et phrasé sont indissociables ! Le legato exige une parfaite synchronisation entre la nécessité d'expirer et celle d'avoir assez de souffle pour terminer la phrase. Oubliez la difficulté ! Imaginez que vous chantez les mélismes d'un chant grégorien, dont aucune note n'est isolée. Votre voix, fluide, ondule librement sans effort superflu.

5. Relisez toujours attentivement la partition !

Le pianiste Sviatoslav Richter disait : « Je joue ce que je lis ! »

Dans l'air de la reine de la nuit, « *Der Hölle Rache...* », Mozart écrit avec des notes précises le gruppetto introduisant le motif en staccato jusqu'au contre-fa. Ce gruppetto requiert une agilité vocale spécifique. On entend souvent une bouillie de notes ! Cela me dérange !

6. Il faut sans cesse naviguer entre le tout et les détails de ce tout.

Un boxeur qui n'entraînerait que son coup de poing gauche serait vaincu au premier round !

7. La voix résonne ! Elle n'a pas besoin d'être projetée, poussée vers l'extérieur.

Découvrez comment l'amplifier sans la forcer. Toute une littérature existe sur ce sujet. Le grand chanteur allemand Karl-Christian Kohn, superbe basse, me confiait un jour : « Après avoir chanté un rôle difficile, de retour dans ma loge, je chante un lied de Schubert pianissimo. Si je n'y arrive pas, c'est que j'ai forcé ma voix et que je dois revoir ma technique ! »

Belle leçon !

8. L'articulation d'un texte chanté est soumise aux rythmes et à la mélodie choisis par le compositeur. Une tapisserie de Bayeux est réalisée par de petits points brodés de différentes longueurs, suivant la ligne continue du dessin calqué sur le canevas.

La précision rythmée des consonnes, le fondu enchaîné des voyelles , votre voix suivant les courbes de la mélodie... si tout cela est maîtrisé, alors la beauté de la musique se révèle à l'auditeur.

Selon les Anciens, la syllabe donne la couleur, le mot donne le sens, les phrases structurent le discours !

Chaque langue a ses couleurs et un relief particulier. Votre technique doit permettre à votre émission vocale de s'y adapter, guidée par votre oreille.

9. Intéressez-vous à l'accompagnement !

Quand il est pianistique, on est trois ! la voix, la main droite du pianiste et sa main gauche. L'accompagnement, par sa structure et sa dynamique, participe à la recherche du tempo idéal convenant à votre interprétation. Harmonies, modulations, couleurs orchestrales suggèrent un décor, évoquent un personnage, une situation, un état d'âme, voire une action.

10. Ma tête chante, ma bouche parle, ma voix les relie.

Conclusion

Tout au long de vos études musicales, votre voix se développe, votre musicalité s'éveille et s'exprime. Chaque étape est un nouveau défi, de nouvelles aptitudes sont requises. Comme l'horizon, la perfection n'a pas de limite ! C'est un but que l'on espère atteindre un jour. Mais soyons humbles, patients, passionnés !

Brevier für jeden Sänger oder Sängerin,
unabhängig vom Niveau.

Wally Staempfli, Sopran

Gesangsprofessorin an der Musikhochschule Basel

April 2021

Einführung

"Die Technik kommt von der Musik und kehrt dorthin zurück"

(Blanche Selva, Pianistin)

In seinem Buch « *Ce que sait la main* » (Was die Hand weiss) erzählt der Autor Richard Sennett über die Erfahrung einer Glasbläserin. Die Geschichte ist faszinierend! Hier eine Zusammenfassung:

Sie konnte das Weinglas nicht in die gewünschte Form bringen, bis sie eines Tages erkannte, dass sie ein schärferes Bewusstsein für ihren Körper erlangen musste, als ob es eine Kontinuität zwischen ihm und dem Glas gäbe. Sie begann dann einen permanenten Prozess der körperlichen Antizipation. Sie visualisierte im Voraus das immer noch nicht existierende Objekt, und blies weiter, egal ob sie erfolgreich war oder nicht!

Der Vergleich mit der Gesangstechnik scheint mir offensichtlich.

Zweck dieses Breviers ist es, euch einige Leitfäden zu geben, an die ihr schon am Morgen, beim Aufwärmen eurer Stimme, denken könnt.

Es ist schwierig, mit der Sprache körperliche Handlungen in ihrer Komplexität darzustellen. Diese Schwierigkeit wird im Vergleich der Methoden der Gesangslehrer ersichtlich. In seinem Buch "La structure du chant" (Die Struktur des Gesangs) beschreibt Richard Miller humorvoll die verschiedenen pädagogischen Attitüden. Zum Beispiel... der mystische Professor, der Monomane, der Guru mit der einzig wahren italienischen Technik!

Ich wünsche euch, denjenigen zu finden, der euch am besten führen wird.

Mein 10-Punkte-Brevier

1. Die Baumhaltung im QI-Gong (Song Arun) ist ein guter Anfang, um ein allgemeines Bewusstsein der Körperhaltung zu erreichen. Unterstützt durch eine imaginäre Achse von Kopf bis Fuß, sollte diese Körperhaltung niemals zusammenbrechen. Diese Einstellung widerspiegelt die Verfügbarkeit eurer Aufmerksamkeit und eure Vorbereitung, noch bevor ihr die erste Note singt. Kurz gesagt, eure Präsenz.

2. Beobachtet die Arbeit eurer Muskeln und entwickelt euer Ohr !

Die Atemtechnik wird oft in separaten Teilen beschrieben, möglicherweise weil sie auf einem Muskelantagonismus beruht, dessen Synergie schwer zu beschreiben ist. Das Zwerchfell ist ein Vermittler, ein Sprungbrett.

3. Üben muss gelernt werden ! Das mehrmalige Wiederholen einer Passage ist positiv, wenn ihr den Grund für die Schwierigkeit kennt und ihr einen Rhythmus zwischen Pausen und Aktion im Verhältnis zu eurer Konzentrationsfähigkeit anwendet.

4. Das Legato und die Phrasierung gehen Hand in Hand !

Das Legato erfordert eine perfekte Synchronisation zwischen der Notwendigkeit zu atmen und derjenigen, genug Atem zu haben, um die Phrase zu beenden. Vergesst die Schwierigkeit! Stellt euch vor, ihr singt die Melismen eines gregorianischen Chorals, in dem keine einzelne Note isoliert ist. Eure Stimme fliesst in freien Wogen, ohne unnötige Anstrengung.

5. Lest immer die Partitur sorgfältig durch !

Der Pianist Svjatoslav Richter sagte: „Ich spiele, was ich lese! ”

In der Arie der Königin der Nacht, "Der Hölle Rache ...", schreibt Mozart ein präzises Gruppetto, vor dem Stakkato bis zum hohen F. Dieses Gruppetto erfordert eine besondere Beweglichkeit der Stimme. Wir hören oft einen Brei von Noten! Das stört mich!

6. Man muss ständig zwischen dem Ganzen und den Details dieses Ganzen surfen.

Ein Boxer, der nur seinen linken Schlag trainiert, würde in der ersten Runde besiegt werden!

7. Die Stimme klingt von selbst !

Sie muss nicht projiziert, nach aussen gedrückt werden. Findet heraus, wie ihr sie ohne Zwang verstärken könnt. Zu diesem Thema gibt es genügend Literatur. Der große deutsche Sänger Karl-Christian Kohn, hervorragender Bass, vertraute mir einmal an: „Zurück in meiner Loge, nachdem ich eine schwierige Rolle gesungen habe, singe ich ein Lied von Schubert Pianissimo. Wenn es mir nicht gelingt, liegt es daran, dass ich meine Stimme forciert habe. Dann muss ich meine Technik revidieren! ”

Gute Lektion!

8. Die Artikulation eines gesungenen Textes unterliegt den vom Komponisten gewählten Rhythmen und Melodien.

Ein Bayeux-Wandteppich besteht aus kleinen gestickten Stichen unterschiedlicher Länge, die der durchgehenden Linie der Zeichnung auf dem Kanevas, dem Leinenraster, folgen.

Die rhythmische Präzision der Konsonanten, das Überblenden der Vokale, eure Stimme, die den Kurven der Melodie folgt ... Wenn all dies beherrscht wird, offenbart sich dem Zuhörer die Schönheit der Musik.

Gemäss den alten Lehrmeistern, ergibt die Silbe die Farbe, das Wort die Bedeutung, und die Sätze strukturieren den Diskurs!

Jede Sprache hat ihre eigenen Farben und eine besondere Gestalt. Durch das Ohr geleitet, soll eure Technik der Sprachemission helfen, sich ihr anzupassen.

9. Die Begleitung verdient eure Aufmerksamkeit !

Wenn die Begleitung pianistisch ist, sind wir zu dritt: die Stimme, die rechte und die linke Hand des Pianisten. Die Begleitung hilft durch ihre Struktur und Dynamik das ideale Tempo für eure Interpretation zu finden. Die Harmonien, Modulationen und Orchesterfarben suggerieren ein Bühnenbild, beschwören einen Charakter, eine Situation, eine Stimmung oder gar eine Handlung.

10. Mein Kopf singt, mein Mund spricht, meine Stimme verbindet sie !

Zum Abschluss

Während eures Musikstudiums entwickelt sich eure Stimme, eure Musikalität wird geweckt und zum Ausdruck gebracht. Jeder Schritt ist eine neue Herausforderung, neue Fähigkeiten werden erforderlich. Wie der Horizont, kennt die Perfektion keine Grenzen! Sie ist ein Ziel, das wir eines Tages zu erreichen hoffen. Aber bleiben wir bescheiden, geduldig und begeistert!

