

Précisions du déroulé méthodologique de la formation et des différents sous objectifs

Intitulé de la formation : "*Chanter autrement*"

4 sessions de 4 à 5 jours chacune + 3 sessions en visio de 3h - 93 h

La formatrice propose un accompagnement adapté individuel, tout en travaillant sous le regard du groupe au travers d'exercices pratiques : chant avec accompagnement instrumental, enregistrements, exercices d'articulation, de respiration. Mise en situation devant un public lors d'un concert de restitution.

Formation professionnelle de perfectionnement de la technique et de l'expression vocale et scénique, *Chanter Autrement* s'adresse en priorité mais pas exclusivement aux chanteurs de tous genres (classique, populaire, jazz, chanson française, pop, rock...), à tous les professionnels du spectacle vivant.

Chanter Autrement est une approche innovante, adaptée au 21ème siècle, de l'art de chanter. Elle restaure les qualités fondamentales qui rendent un artiste fascinant : son timbre vocal unique et une expression authentique. La formation est encadrée par la chanteuse et enseignante new-yorkaise Michèle Troise qui a créé sa propre méthode d'apprentissage à partir de techniques inédites issues des neurosciences. Michèle Troise guide les chanteurs dans l'utilisation de leurs propres capacités neuro-plastiques pour qu'ils déploient la vaste palette d'émotions présentes dans leur voix parlée jusque dans l'acte de chanter. Cette approche propose une alternative intelligente à une technique vocale stable qui souvent se prive involontairement de l'élément même qui rend un artiste fascinant : son timbre vocal unique et caractéristique, et par conséquent son expression authentique. Cette expression authentique est au cœur même de ce qui nous pousse à chanter et à écouter, au cœur même de toute musique.

Les référents théoriques mobilisés se répartissent en trois grands thèmes :

1) La physiologie de la voix parlée et chantée

En cherchant à mieux contrôler leur voix, la plupart des chanteurs développent, malgré eux, un ensemble de tensions (à la fois corporelles et intellectuelles) tout à fait superflues. Ces tensions donnent au chanteur une impression de sécurité et l'illusion de mieux maîtriser ce qu'il fait. Mais, en réalité, elles le conduisent à se renfermer sur lui-même et à fonctionner en cercle fermé. Préoccupé par le son de sa voix, il court après un objet insaisissable : entendre sa propre voix, comme s'il était un auditeur extérieur. Le chant se retrouve alors détaché de sa fonction première : communiquer, émouvoir.

Il s'agira de développer la connaissance de "l'appareil sonore", de sa physiologie et de son fonctionnement :

- * le rôle du souffle, la qualité de l'expiration ;
- * la constitution du larynx et des cordes vocales ;
- * les cavités supra-glottiques ;
- * les résonances avec langue, nez, bouche et structure osseuse.

Pour tout chanteur "confirmé" ou "débutant", il est nécessaire de comprendre comment le corps et la voix travaillent ensemble réellement, et comment canaliser son énergie vers ce qu'il peut contrôler, au lieu de gaspiller celle-ci sur ce qu'il ne peut pas contrôler.

2) Le rôle du cerveau dans les apprentissages

Les référents théoriques utilisés contribuent à développer, en continu, les pistes initiées par la découverte de nouveaux concepts cognitifs : la neuro-plasticité cérébrale.

- * "Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau" Norman Doidge ;
- * "The performing power, a new approach for singer-actor" H.Wesley Balch

3) Les principes et techniques d'expression corporelle

L'enjeu va être de se libérer de tout ce qui peut occulter sa voix authentique et son timbre optimal. Les méthodes employées stimulent et facilitent l'évolution du chanteur, élargissent ses capacités vocales et enracinent en lui des techniques claires et simples, pour que cette évolution puisse se poursuivre de façon constante. Elles permettent aussi de construire une interprétation véritablement personnelle d'une chanson ou d'une aria. Enfin, et c'est là le plus important, le timbre et la personnalité véritables du chanteur deviennent libres de s'exprimer. C'est ainsi qu'il peut communiquer, interpeller, bouleverser. Il peut et doit mettre tous ses outils au service d'une expression authentique, capable de saisir avec exactitude nos émotions à la fois les plus intimes et les plus universelles.

Michele Troise interroge les sensations ressenties chez le chanteur lors de l'interprétation. Ces sensations, souvent résultantes de tensions internes, se matérialisent par des tics, des habitudes, des rituels (hyperventilation, articulation exagérée, déplacement tonal, nervosité,...) qui gênent l'interprète et bride ses capacités vocales. Ce travail est une reconquête de sa propre voix dans la recherche du timbre optimal.

Details des objectifs

SESSIONS 1 à 3 : mise en route des concepts généraux de la méthode "*Chanter autrement*" et mettre en application consciencieusement les 5 pistes de travail

comprendre l'importance de :

1. la relation entre la voix parlée et la voix chantée
2. du timbre optimal (*présence de la voix optimale*)
3. la respiration
4. une juste articulation
5. la générosité du volume

SESSIONS 4 à 6 en visio à distance : relation entre l'intention de communiquer et la respiration comprendre ce qui se passe grâce à la focalisation permise par la vidéo

1. persistance de l'illusion cognitive (*pour soi-même comme pour les autres*)
2. comprendre les effets de sur-articulation - savoir les éliminer
3. comment discerner la nature d'un problème vocal (*problème propre à la voix ou à l'articulation*)
4. application des pistes de travail
5. entendre et comprendre l'effet produit (*pour l'émetteur comme pour l'auditeur*) en appliquant les pistes de travail sur une chanson

SESSIONS 7 et 8 – en présentiel

1. Explication des "pistes de travail" sur d'autres chansons
2. Expérimenter les pistes une par une avec évaluation en groupe
3. Application des pistes de travail en étant accompagné instrumentalement (piano ou accordéon ou guitare)
4. Restitution publique sur scène
5. Débriefing du passage sur scène et bilan

Déroulement - précision

1) une phase d'évaluation individuelle au démarrage

Placé dans les conditions d'un concert, par exemple "piano-voix", le stagiaire est filmé durant sa prestation d'évaluation. Ce document sonore et visuel constitue, d'une part, un précieux outil de diagnostic du travail personnel à réaliser. A posteriori, il est le témoignage fidèle de l'évolution concrète du stagiaire au cours de la formation.

2) des sessions de travail

La formation est composée de stages intensifs de 2 à 4 jours, à l'issue desquels une présentation-restitution de travail se déroule en public (voir le déroulement-type d'une session ci-dessous).

3) une pratique de l'individualisation et du travail en groupe

Tout en autorisant un travail approfondi et une pratique individualisée sur le répertoire de chacun des artistes, l'effectif réduit permet également de mettre en route et de préserver un effet "dynamique de groupe" efficace.

L'étalement dans le temps est adapté aux impératifs professionnels. De plus, il permet une bonne maturation et facilite une appropriation ancrée des acquis entre chaque séance de travail.

En fin de parcours, une séance d'une heure de travail individuel par personne (sous la forme d'un cours, d'une séance de coaching ou d'une évaluation-bilan personnel)

La phase préliminaire d'évaluation des besoins de chaque artiste et le travail en groupe participent grandement à cet accompagnement, essentiel pour l'ancrage des nouveaux acquis conceptuels et pratiques. Le recours à la confidentialité permet à la fois au stagiaire et au maître-formateur de se livrer de façon encore plus profonde.

Une restitution finale sous la forme d'un concert ouvert au public (entrée libre) La préparation à une mise en situation devant un public est aussi proposée aux stagiaires à la toute fin de la formation.

Cette présentation de travail-restitution est ainsi organisée pour éprouver en situation réelle, face au public, le travail réalisé. Il s'agit là d'une réelle évaluation des compétences disponibles au moment de la restitution. Une phase de bilan-débriefing après le concert constituera le support de l'évaluation finale.