

Improvisations vocales
Phil MINTON
24 au 26 octobre
Cité de la Voix-Vézelay

24 octobre 2012

19 inscrits, 16 personnes présentes dont 14 professeurs de musique de collège (3 de Côte d'or, 4 de la Nièvre, 2 de Saône et Loire, 5 de l'Yonne) et 2 chanteurs (Côte d'or). L'ensemble du stage se tient en anglais (avec l'aide parfois de Christine Bertocchi pour quelques traductions).

Après un rapide tour de table, Phil Minton se présente aux stagiaires en chantant. Moment magique avec du chant diphonique, des harmoniques artificielles, plein de sons inouïs et une présence corporelle impressionnante. Le stage est démarré !!!

Phil Minton ajoute quelques renseignements sur son parcours personnel : trompettiste de jazz, mauvais élève enfant, souhaitait utiliser la voix. Aimait beaucoup imiter les sons du dehors.

« J'ai 72 ans et je joue avec ma voix depuis l'âge de 3 ans. Je n'ai jamais eu de soucis vocaux. N'ayez crainte ! »

Sur ces paroles, il commence un **échauffement vocal avec le groupe**.

Début : sans consigne préalable ou explication, il passe tranquillement devant le groupe avec différents sons. **Audio Rires variés**. Chacun comprend qu'il faut les reproduire et en faire d'autres semblables. Il enchaîne ainsi une grande variété de sons différents **Audio Echauffement et Vidéo Echauffement**.

L'échauffement se poursuit avec des changements de voyelles sur un unisson puis superposition de thèmes courts, empilements et retour à un unisson dans le grave. Très dynamique au bout d'une minute : **Audio Empilements**

L'échauffement se poursuit avec différentes propositions :

« Imaginons que nous ayons évolué sans bouche, sans aucun espace dans la bouche. Inventons un langage : un commence puis l'autre se superpose et au bout d'un moment passe à son voisin ». Parfois, Phil commente en bouche fermée également.

« Notre visage est expressif, il peut montrer des émotions –triste, joyeux, en colère...

Audio Rires : un rire avec une tête joyeuse puis avec tête triste. « Il y a bien plus de possibilités avec une tête joyeuse. Si on se met en colère, il y a trop de pression. Je peux faire des sons sumo en colère mais je ne suis pas en colère et je fais très attention pour ne pas me faire mal ».

Même exercice mais en décrivant quelque chose de magnifique. **Vidéo Emerveillements**

« Je fais tous ces sons comme échauffement avant d'entrer en scène ».

Suite de l'échauffement avec un essai de jodle : « Il faut essayer de trouver cela, le moment où ça 'casse'. C'est la pression dans le larynx qui varie.

Ma grand-mère faisait du jodle tous les samedis après-midi. Assis sur ses genoux, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Je n'ai pas réussi à en faire avant l'âge de 13 ans. Peut-être que pour certains le jodle est impossible.

Il faut faire très attention à votre voix mais tout ce que je fais ne doit pas vous faire mal ». Le jodle se transforme vite en un son grave puis en une production de sons fondamentaux, juste de l'air passant à travers les cordes. « Ce placement est difficile à trouver ». **Audio Jodle.**

« Pour un improvisateur, il faut chercher tous les placements possibles, les sifflements par exemple ». **Audio Sifflements** « ou l'agilité de la langue » **Vidéo langue.**

« En Angleterre, beaucoup de femmes ont du mal à siffler car on leur a interdit depuis le plus jeune âge. Parfois, quand je fais des musiques difficiles avec une partition, je fais apprendre la musique en sifflant car c'est plus clair et précis comme son ».

« Imaginez que votre langue ne fonctionne plus et qu'elle est collée au palais ». **Audio langue au palais.**

« Imaginez que votre bouche est tout le temps ouverte. La langue est inactive et en bas ».

« On n'utilise pas avec les lèvres mais on essaie d'articuler quand même ! ». **Audio Articulation.**

On fait alors un cercle plus fermé. « Tout cela était un échauffement de la voix, des muscles. L'usage de la voix en occident est souvent un peu ennuyant. Les possibilités de la voix sont presque infinies ».

Improvisation libre en cercle. On n'est pas obligé d'être en rapport avec ce que l'autre a fait. **Audio Impro 1.** Cette première improvisation collective dure plus de 30 minutes et commence par un solo de Phil très fine. 3 tours de cercle sont effectués. *De mon point de vue, beau passage vers le milieu et belle fin suspendue et planante.* Commentaire de Phil : « Very nice, good singers ».

Deuxième séance d'improvisation

« Je voudrais un bourdon grave juste avec les voix de femmes, puis les hommes rejoindront ensuite. Ceux qui le souhaitent peuvent improviser avec des échelles différentes (modales).

Audio Impro 2. *Belles atmosphères, musique prenante et riche d'harmoniques après un début un peu long à venir. Le bourdon est passé du sol au ré grave, ce qui donne à la fin, une profondeur incroyable avec des couleurs au-dessus presque « abstraites ».*

25 octobre 2012

« Je commence toutes les sessions par un **échauffement** assez intensif pour réveiller les muscles, la voix, le larynx ».

Phil Minton fait passer un rire à différentes hauteurs. Puis des tremblements du corps, des lèvres. **Audio Tremblements.**

« Le roulement de la langue est parfois impossible pour certains. De même que la replier de chaque côté n'est pas possible pour tous ».

« Pour l'échauffement, je préfère un demi-cercle sinon il y a trop de sons ».

Il fait passer un par un des sons en se présentant devant chaque personne avec une nouvelle proposition et beaucoup d'expression sur le visage.

Il propose ensuite des sons forts, langue détendue et bouche grande ouverte. **Audio bébés hurleurs !** puis des sons blancs (sans vibration des cordes vocales) **Audio Sons blancs.**

Improvisation collective avec des petits groupes

« Si je fais de petites séparations du groupe avec mes mains et que vous pensez que vous êtes concernés, faites-le. Les séparations peuvent changer. Ne vous posez pas de questions. Si je fais un petit geste avec mes mains (petit moulin), ça veut dire, improviser avec ce matériel ». **Audio Impro guidée** (*Installation d'un bourdon après 5'15 avec improvisation Phil très douce. Signe pour augmenter intensité du bourdon vers 8' et superposition de différentes boucles*).
et Vidéo Fin impro guidée

Travail collectif en cercle sur la pulsation

Chaque personne à tour de rôle lance une interjection sur une pulsation constante. **Audio Puls, interjection1.** « Ne pas battre la pulsation avec le pied. Je le fais dans ma chaussure avec mon doigt de pied ». **Audio Puls, interjection2.** Puis tous improvise en même temps sur la pulsation. **Audio Puls, impro collective.**

On garde tous une pulsation et chacun improvise au-dessus en tuilage un peu comme dans du jazz. **Audio Puls, impro jazzy1.** Il faut veiller à ce que la pulsation entretenue collectivement ne soit pas trop forte. Même exercice avec une pulsation mieux réalisée et une improvisation très longue (plus de 40 minutes !) avec un solo de Phil vers 14'50 qui se place au centre du cercle et suggère aux stagiaires de faire pareil. A la fin, autre solo de Phil qui lance ensuite une superposition de boucles et fait lever tout le monde en improvisation libre 38' et construction d'un accord 40' pour conclure. **Audio Puls, impro jazzy2.**

Pause

Reprise sans aucune parole. Phil entonne un court motif mélodique « La-do-la ». Pas de rythme. Il suggère une improvisation mélodique (20 minutes). **Audio Impro ladola** et **Vidéo Ladola.** Vers 20', improvisation avec des sifflements. Commentaire de Phil : « Very nice ». On finit sur ré-fa-ré.

« Je vais chanter une cellule et quand vous avez le rythme, vous le prenez. C'est en 5 ou en 10 si vous préférez ». **Audio Doodidoo** (20') et **Vidéo Doodidoo** et **Vidéo Doodidoo suite.**

Reprise après-midi

« Trop parler est mauvais pour la voix mais trop chanter non si on le fait sans effort, sans surpression ».

Exercice avec les nombres

« Voici un exercice avec l'espace du silence. De temps en temps, c'est juste, à d'autre pas, mais je ne sais pas expliquer pourquoi. On compte jusqu'à 20, dans la langue que vous voulez. J'essaie de faire un son intéressant. On attend puis un autre chiffre est dit. Si deux chantent en même temps, ils font un duo d'improvisation. On ne fait pas des choses trop douces pour qu'elles soient bien affirmées ». **Audio Les nombres.** « Vous êtes très bons car il n'y a que très peu de duo ».

« Une improvisation comme dans le jeu des nombres mais avec des petits mots et bouts de phrases ou de sons.

Il y a des sons qui sont associés à des images, des sortes de stéréotypes. J'essaie de les éviter. 'Every sound is guilty' ».

« Faire **des petits groupes de 3 personnes** qui sont debout mais ne se voit pas (le dos collé, deux femmes et un homme). Les chanteurs démarrent ensemble au geste de Phil. On ne se laisse pas influencer par les autres du groupe. Le premier son qui apparaît pour chaque personne du groupe est celui qui servira de matériau à développer ». **Audio trio1, Audio trio2, Audio trio3** (avec Christine Bertocchi), **Audio trio4, Audio trio5** (avec Phil) et **Vidéo Trio1..** (Les numéros de trio ne correspondent pas forcément entre audio et vidéo).

Pause

Visite de la Cité de la voix.

On reprend **des petits groupes** mais cette fois, l'improvisation est complètement libre, on peut changer de matériau si cela ne convient pas. On cherche à ajuster les volumes sonores entre les participants. **Audio Trio6.**

Nouveaux trios désignés au hasard par une bouteille que l'on fait tourner par terre. **Audio Trio7, Audio Trio8, Audio Trio9, Audio trio10** (3 voix de femmes) et **Vidéo Trio2, Vidéo Trio3, Vidéo Trio4.**

Un demi-cercle sur une ligne comme un chœur (se mettre aussi serré que possible).

Avec des gestes simples pour désigner des groupes de gens, il faut que chacun improvise dans le groupe désigné une cellule qu'il boucle. **Audio Boucles en chœur.** Un geste d'arrêt de certains groupes permet de varier les situations (tout le groupe/ demi-groupe/2 chanteurs seuls/arrêt de tous/reprise avec un petit groupe...). Il poursuit en donnant des cellules précises à différents groupes.

Dessins de Phil pour les gestes

26 octobre

Echauffement avec des rires et différentes expressions du visage. Des Brrr....

On fait un cercle et on laisse la langue collée en bas : langage inventé. « Je veux que vous trouviez autant de sons que possible sans bouger la langue ». **Audio Sans la langue.** « Essayez sans articulation des lèvres ».

Exercice suivant uniquement avec la langue qui bouge. **Audio Langue qui bouge.**

Toujours en cercle, on fait des bouches fermées. **Audio Bouches fermées1** Les phrases musicales se passent en se tuilant pendant un certain temps en duo. **Audio Bouches fermées2** (suite du cercle en bouche fermée).

Un nouveau cercle mais en improvisation libre **Audio Impro libre**.

Le cercle est resserré et Phil lance une pulsation **Audio Impro avec puls1**. Phil improvise dessus et fait passer à son voisin de gauche et ainsi de suite. « La pulsation est trop forte ». Reprise de l'exercice **Audio Impro avec puls2**. **Audio Impro avec puls3** fin du premier cercle avec la pulsation et départ d'un deuxième cercle. **Audio Fin impro avec puls**. « Tout le monde s'est mis sur un mesure à 4 temps ».

Reprise

A chaque pause, on change de place.

Improvisation rythmique

« Quand on fait des pulsations, ce n'est pas très adapté de faire des bruits avec les pieds. Cela ralentit le tempo (it's not accurate). Un clic, c'est mieux ». **Audio Clics et frappes** (avec les mains).

Tout le monde garde la pulsation dans les mains, pas fort, et on fait tourner une impro rythmique en tuilage. **Audio Impro rythmique** . et **Vidéo Impro rythmique**. Le cercle se poursuit avec des improvisations vocales sur la pulsation. **Audio Puls et impro vocale**

Phil commence sans explication un bourdon bouche fermée. Olivier improvise et Phil lui répond puis des improvisations libres naissent à plusieurs (plus de 15 minutes). *Très beau passage à 5'50 et suivant avec improvisation Phil vers 10'. Harmoniques artificielles vers 11'. Très beau à 12'20. A 13', Phil fait mettre tout le monde debout et se met au centre et donne des cellules. Passage en « manamanamana » à 15'. Bébés hurleurs à 16'. C'est la fin.* **Audio Bouches fermées3**

Reprise

En large demi-cercle.

Des trios mais cette fois devant le groupe avec les yeux fermés pour éviter les interactions trop théâtrales avec les autres. « Vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez mais il faut n'écouter que le son. Faire de la bonne musique avec des sons intéressants. Chaque performance dure au maximum 7'. Vous trouvez un début et une fin. On peut utiliser tous les langages (bruitistes, rythmiques, mélodiques). C'est mieux quand c'est trop court que trop long ».

Audio trio11 (5'04), **Audio trio12** (5'39), **Audio trio13** (coupé avant la fin, 7'), .

Audio quatuor (plus de 11', la première partie se cherche un peu mais la fin est belle).

Un grand cercle assis pour une improvisation collective

« Même si on se tait, on fait partie du groupe. On n'a pas besoin d'en faire trop. On cherche à écouter les silences. Si possible les yeux fermés. On peut faire des petites choses et pas tout le monde en même temps sauf si c'est un choix ». **Audio Impro collective** (20') et **Vidéo Yeux fermés**. Phil reprend aussitôt avec un bourdon **Audio Impro bourdon** (une impro de lui et de quelques autres). **Vidéo Bourdon solo Phil** (vers 1')

Break

Un demi-cercle debout

« Je voudrais faire une improvisation chorale. C'est moi qui vous donne des matériaux par groupes différents ». **Impro chorale**. (Jodle au dernier moment comme objet de coupe de la fin, 17'). Final avec solo de Phil, réponse du groupe **Audio Solo, réponses**. Il resserre le groupe et envoie des chanteurs au centre,

Bilan

Merci beaucoup à Phil.

Toutes les voix vont bien ?

J'avais peur en venant car j'avais vu des choses sur Internet, mais cela s'est passé comme un jeu, un jeu léger. C'est agréable de se voir tous, et de découvrir des personnalités.

Le lieu était top !

J'ai aimé la façon de faire avec tout un travail qui paraît être sans direction mais qui nous donne beaucoup.

J'ai trouvé des outils à travailler et explorer à la maison. L'improvisation cela dépend de vous. Mais il faut faire des échauffements pour ne pas se faire mal.

Une grande liberté, pas de jugement de valeur car pas d'objectifs à atteindre.

Il a travaillé avec des tout jeunes de 3 ans mais aussi avec des vieux dans les hôpitaux. Dans les prisons aussi.