

VOIX en VOYAGE

David Douet, Laurent Provost, 2004

La voix, premier des instruments de musique de l'humanité, qui permet à l'homme de transformer sa pensée en cris, en mots, en chants... La voix, présente dans toutes les civilisations, même si elle varie selon le climat, le pays, ou la culture... La voix chantée de la musique « savante » ou « populaire », « traditionnelle », religieuse ou profane...

La voix _____, déclamée, _____, créée, _____, la voix sifflée, la voix de yodel... La voix forte, puissante, timbrée, vibrante, cassée, chevrotante...

La voix _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, ... les qualificatifs ne manquent pas.

Pourtant, pour émettre un son avec sa voix, tout paraît si simple. Il suffit de générer un souffle via la **colonne d'air**, afin qu'il parvienne aux **cordes vocales** qui vont ainsi **vibrer**. Puis l'on module le son obtenu par les **résonateurs**.

Et comment y voir clair dans toutes ces voix? La musique occidentale les a classé selon leur **tessiture** , c'est à dire l' _____ **moyenne** dans laquelle une voix évolue le plus facilement en conservant les mêmes particularités de **timbre** . L'**étendue** correspond à la **distance entre la note la plus grave et la note la plus aiguë** que peut parcourir cette voix. Voici donc un tableau de la classification des voix.

Classification des voix selon la musique occidentale dite savante

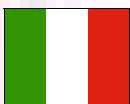
Voix d'enfant	<u>Soprano, alto</u>	Les voix de garçons étaient les seules utilisées à l'église
Voix de femme	<u>Colorature</u>	Très aiguë (Air de la Reine de la Nuit de Mozart)
	<u>Soprano</u>	Aiguë
	<u>Mezzo-soprano</u>	
	<u>Alto</u>	Assez grave
Voix d'homme	<u>Contralto</u>	Sensiblement la même étendue que la voix de ténor
	<u>Castrat</u>	Homme émasculé avant la puberté, voix aiguë et puissante très appréciée aux XVIIe et XVIIIe siècles
	<u>Haute-contre</u>	(ou contre ténor), homme chantant en voix de tête (sonorité aiguë)
	<u>Ténor</u>	Aiguë chez les hommes, c'est la plus « populaire » (Pavarotti)
	<u>Baryton</u>	
	<u>Basse</u>	Certaines voix de basse sont très graves (basses du chant orthodoxe russe)

♥ Pour les femmes, C'est **SMAC!** (C S M A C)

♥ Pour les hommes, C'est ach`ter bébé (C H T B B)

Mais afin de mieux connaître la voix, sa diversité et sa richesse, nous allons faire un petit voyage sonore - qui réserve quelques surprises- à travers quelques pays, quelques époques, quelques cultures dont certaines sont extra occidentales pour écouter quelques « expressions vocales » et nous familiariser avec la « vocalité ».

Ecoute 1 : Sequenza III pour voix de femme, Luciano Berio, 1965 , Italie.

Genre : musique _____ pour instrument s _____

Dans cette pièce, le compositeur cherche à explorer un maximum de sonorités qu'offre la voix. Il utilise pour cela toute une palette de " comportements vocaux " : _____, _____, _____, o _ _ m _ _ _ _ _ , _____, _____. La voix est ici exploitée comme un matériau très malléable et comme moyen de communication : on passe **du bruit** le plus insolent (emprunté au quotidien) **au chant** le plus pur.

VOIX en VOYAGE

David Douet, Laurent Provost, 2004

Ecoute 2 : *Thinkin' about your body*, Bobby Mc Ferrin, 1996, USA.

Genre : _____ v _____ a cappella dans un style jazz-funk

Dans cet extrait enregistré en concert, le chanteur use de sa voix comme d'un instrument de _____. Ici, le jeu _____ est aussi important que le jeu mélodique : respirations sonores, onomatopées, insistance sur les sons graves chantés en bouche fermée alternant avec d'autres sons **nasillards** plus aigus, implication du corps (**pulsation** frappée par la _____ sur le t _____). Le matériau musical de base se résume à une petite formule mélodico-rythmique répétée comme un **riff** de guitare ou de basse, formule qu'il varie en improvisant.

Ecoute 3 : *Psalmodie bouddhique*, moines du monastère de Phyang, Ladakh, Inde.

Extrait d'une **invocation** à la déesse protectrice de ce monastère.

Ce chant tibétain se caractérise par une mise en valeur très solennelle du texte, obtenue en intercalant des **mantras** entre les mots. L'ensemble est « dirigé » par le maître de chant qui frappe sur un grand tambour et dont la voix puissante sert de référence aux autres participants.

Dans cette **incantation**, les moines utilisent la **psalmodie**, c'est à dire une _____ assez m_____, sur quelques **notes conjointes** et dans un très faible **ambitus**. Entre parlé et chanté, la voix utilisée ici est celle de la prière.

Ecoute 4 : *Sermon d'une femme Pasteur*, Philadelphie, Etats-Unis.

Ce prêche, c _____ / p _____ / c _____, d'une femme pasteur noire lors du culte dominical, est approuvé des fidèles par des interjections. L'_____ **Hammond** ponctue les paroles inspirées de la Bible. L'intensité de la cérémonie font que certains d'entre eux entrent parfois en transe, aussitôt entourés et soutenus par leurs voisins. Le débit du texte reste proche de la langue parlée. Peu à peu s'installe un échange entre le récitant et l'orgue ou l'assemblée. Cette technique de _____ / _____, appelée le **call and respons** et utilisé dans le gospel trouve sa source dans la tradition africaine :

Ecoute 5 : *Homeless*, chœur de mineurs Zoulous, Afrique du sud.

Ecoute 6 : *Chant Inuit*, 3 jeux de gorge, voix de femmes en duo. Canada.

Alternance d'_____ et d'expirations audibles, émission vocale **gutturale** et n _____, sons bruités sans hauteur déterminée... Bien que le matériau se réduise à de courts motifs répétés, ces extraits font appel à une technique vocale très particulière.

Il s'agit en fait d'une « joute » vocale. Les deux chanteuses se mettent face à face. L'objectif est de fatiguer l'adversaire et de le déstabiliser rythmiquement. La pièce s'arrête lorsque l'une des femmes est à bout de souffle et rit. Le texte est formé de syllabes sans signification.

Ecoute 7 : *Polyphonie des Pygmées Aka*, République Centrafricaine

Musique rituelle de divination pour déterminer la cause d'un désordre dans la vie de la communauté.

Polyphonie de tradition orale chantée par un **chœur** _____ accompagné par des battements de mains et des _____. Après un départ yodlé du soliste, les voix du chœur entrent successivement pour aboutir à une superposition complexe de lignes mélodiques (contrepoint).

Le **yodel** n'existe pas seulement au Tyrol. Cette technique est aussi connue en Europe orientale, en Océanie, ou comme ici en Afrique. Il s'agit d'un changement de **registre** faisant alterner **voix de poitrine** et **voix de fausset**.

Pour terminer ce petit tour, dirigeons nous dans un pays européen aux portes de l'Orient, la Bulgarie :

Ecoute 8 : *Aychinko Pilia Cherenko*, Chœur de voix de femmes, Sofia, 1987, Bulgarie.

Harmonies somptueuses, mais surtout voix stupéfiantes, homogènes, étonnamment puissantes (**voix de gorge**), **timbre** d'une étrange beauté, justesse miraculeuse, perfection des **unissons**... le « mystère des Voix bulgares » demeure entier tant ces chœurs de voix de femmes saisissent le fond de l'âme...

Le chant occidental dans son expression la plus élaborée, c'est-à-dire dans l'art classique et lyrique, s'est principalement développé dans quatre directions : la **puissance**, la **recherche de l'aigu**, l'**homogénéité** et la **pureté de l'émission**. Chez les femmes, la recherche de l'aigu a conduit à des hauteurs vertigineuses :

Ecoute 9 : *Air de la Reine de la nuit*, extrait de l'opéra « *La Flûte enchantée* », W. A. Mozart

(contre-fa de colorature)

VOIX en VOYAGE

David Douet, Laurent Provost, 2004

Dans cette course effrénée, les hommes durent aussi se lancer à l'assaut des hauteurs (contre-ut de poitrine. Et c'est bien ce culte pour l'aigu qui aboutira aux XVIIe et XVIIIe siècle à l'avènement des castrats.

Ecoute 10 : Music for a while, Song, Henry Purcell, fin XVIIème siècle, Angleterre.

Cette version est interprétée par une voix de c _ _ _ _ _ - t _ _ _ _ _ , homme chantant en voix de tête (aiguë), accompagnée par la basse continue (clavecin et viole de gambe).

Quant à la pureté de l'émission, elle vise à lisser la voix et à en éliminer totalement le souffle et l'aspérité.

Les musiques traditionnelles et populaire se sont développées dans des directions différentes et ont exploité toute une gamme de ressources vocales inconnues ou considérées comme des défauts dans l'art occidental (justesse approximative, souffle dans la voix ...)

Ecoute 11 : One note samba (Jobim), interprétée par Ella Fitzgerald, Montreux, 1977, France.

Dans cette composition de _ _ _ _ _ " latin " , la chanteuse utilise sa voix comme le fait n'importe quel soliste de jazz, cherchant à exploiter toutes les palettes de son timbre vocal, hors des conventions classiques. Dotée néanmoins d'une technique éprouvée qui lui permet de s'exprimer dans un registre étendu, elle dispose d'un timbre frais, quasi juvénile, et d'un sens certain du « swing ». Grande improvisatrice, elle manie le scat à la perfection, ce qui lui permet une liberté d'improvisation comparable à celle d'un instrument soliste.

Ecoute 12 : Jushua fought the battle of Jericho, Swingle Singers, USA.

Cette pièce est un _ _ _ _ _ , c'est-à-dire au départ un chant d'inspiration religieuse composé et chanté par la communauté noire américaine. Il s'agit icid'une version arrangée dans le style jazz. Interprété _ _ _ _ _ par un chœur _ _ _ _ _ de 8 chanteurs (2 sopranos, 2 altos, 2 ténors et 2 basses), cet ensemble présente des voix très claires, très pures, aux timbres aisément reconnaissables et dont le regroupement produit une couleur générale très homogène. La voix grave, par l'usage d'onomatopées tient le rôle d'une _ _ _ _ _ , tandis qu'au milieu de la pièce toutes les voix simulent la sonorité des différents pupitres d'un big band (orchestre de jazz où les instruments à vent dominant).

Ecoute 13 : The great gig in the sky, extrait de "Dark Side of the Moon", 1973, Pink Floyd, Grande Bretagne

Genre : _ _ _ _ _ " planant "

Malgré la présence d'une voix f _ _ _ _ _ , cet extrait en présente une utilisation particulière. Outre l'absence de texte chanté, là encore la voix occupe la place d'un instrument soliste. Variant les effets, allant du murmure au cri, de la plainte aux gémissements, la chanteuse improvise librement sur les accords du groupe comme un instrument soliste, dans un climat inspiré par le jazz, le blues et le gospel. Malgré l'absence d'un texte porteur de sens, la voix devient ici un puissant vecteur d'émotions au sein desquelles ils serait bien difficile de distinguer le sacré du profane.

Q

u'elle séduise ou qu'elle gêne, qu'elle agresse ou qu'elle « adoucisse les mœurs », qu'elle s'envole dans l'aigu ou qu'elle plonge dans le grave, qu'elle fasse rire, danser, pleurer, qu'elle étonne, qu'elle endorme... la voix reste l'une des expressions les plus profondes d'un individu car elle en exprime ce qu'il a de plus personnel, de plus inimitable, de plus unique... de plus mystérieux peut-être... Et pourtant, des milliers d'auditeurs peuvent au même instant s'identifier à une seule et unique voix! Étonnant non?

Avons nous fait le tour de la question? Le tour de la terre afin d'y découvrir toutes les voies qui mènent à la voix? N'y aurait-il pas quelque surprise encore cachée dans quelque contrée? N'y aurait-il plus de voix pour nous étonner? Plus une pour nous laisser ébahis? Plus une seule pour nous voir « bouche bée »?..