

l'él.

Les éléments
chœur de chambre
Joël Suhubiette

PARTIE 1 : LA VOIX, INSTRUMENT DU CHŒUR

À LA DÉCOUVERTE DE L'ART VOCAL AVEC LES
ÉLÉMENTS - CENTRE D'ART VOCAL D'OCCITANIE

Réalisée en partenariat avec Odyssud-
Blagnac pour les vidéos pédagogiques

© Les éléments

© F. Passerini

© F. Passerini

Partie 1 : La voix, instrument du chœur

Pour commencer cette excursion au cœur de l'art vocal, nous allons aborder l'aspect technique de la voix. Si le luthier fabrique le violon ou le saxophone pour que le violoniste ou le saxophoniste puisse jouer, qui fabrique la voix ? Personne ! La voix est un instrument que nous avons en chacun de nous, à l'intérieur de notre corps. Ainsi, alors que l'instrumentiste prend son instrument pour jouer, le chanteur apprend à connaître son corps et à s'en servir comme d'un instrument.

Vous découvrirez donc ici comment la voix peut devenir un instrument de musique puis former un chœur lorsqu'elle est associée à d'autres voix. Comment le corps humain peut-il générer des sons avec ce qu'on appelle « l'appareil vocal » ? Comment un chanteur professionnel utilise-t-il sa voix et comment se prépare-t-il pour chanter ? Quels sont les différents types de voix et comment les distingue-t-on ? Partons à la découverte de la voix !

- Bonus vidéo : les chanteurs du chœur de chambre les éléments nous expliquent en vidéo comment ils utilisent et fabriquent leur instrument. N'hésitez pas à les regarder pour comprendre en images comment fonctionne la voix !

- Comment fonctionne la voix ?
Page 3

- De la parole à la musique, un travail sur la voix
Page 5

- Les différentes voix
Page 6

Joël.

Les éléments
chœur de chambre
Joël Suhubiette

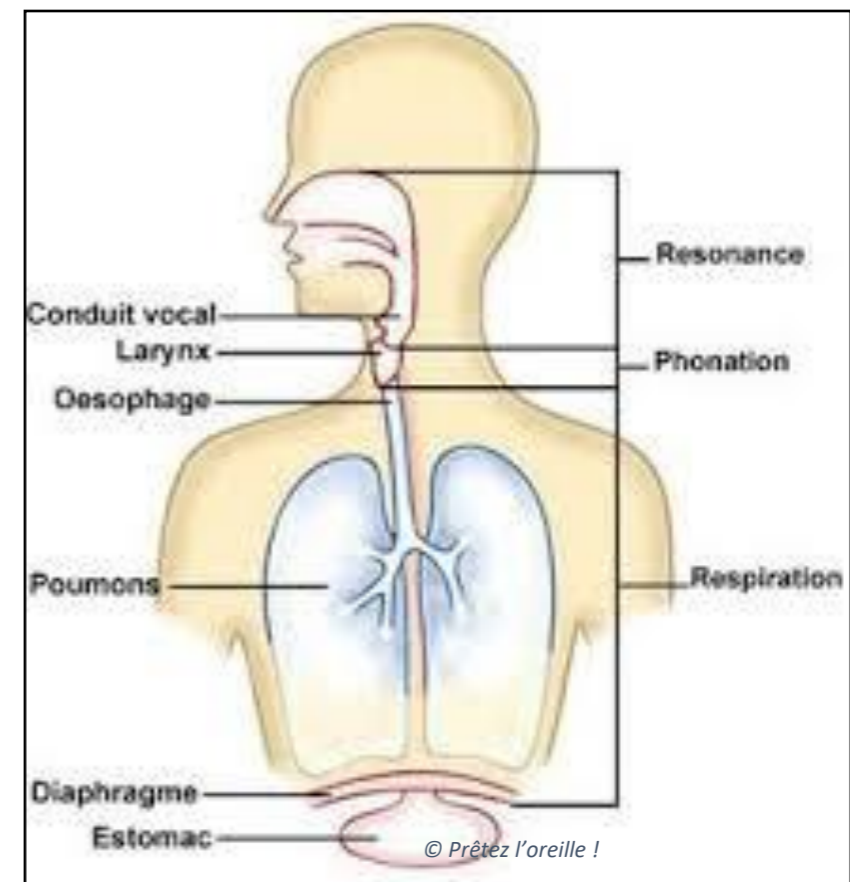
A- Comment fonctionne la voix ?

Nous utilisons principalement notre voix pour parler, communiquer. Cependant, lorsqu'elle interprète une partie musicale, la voix est utilisée comme un véritable instrument de musique. Pour produire un son avec sa voix, différents muscles et organes sont sollicités en différentes étapes. Découvrons ensemble quelles sont ces étapes !

1- Production d'air

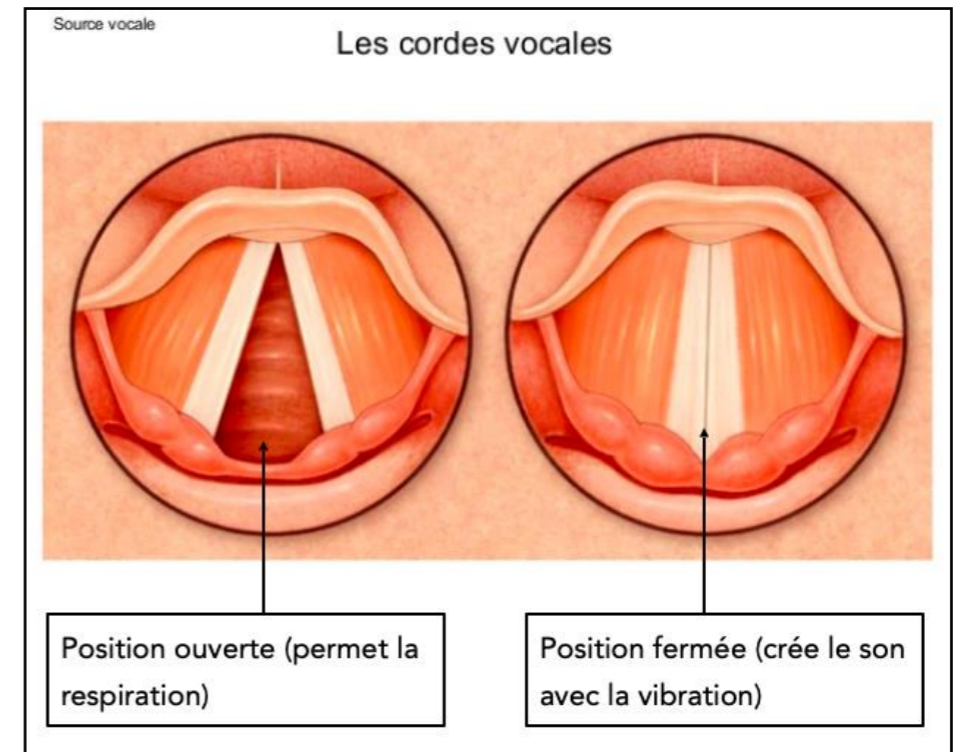
Le chanteur doit tout d'abord inspirer et remplir ses poumons d'air grâce au diaphragme et aux muscles inspirateurs. Une fois ingéré, cet air est expulsé grâce aux muscles expirateurs qui amènent l'air à souffler dans le larynx.

NB : Le diaphragme est un élément très important dans la création du son par la voix, il permet en effet d'inspirer une quantité d'air plus ou moins importante et d'en contrôler le débit. La posture du chanteur a aussi son importance puisque les poumons ne peuvent pas être remplis au maximum lorsque que le dos est voûté, par exemple. Plus il y a d'air dans les poumons, plus le chanteur pourra chanter longtemps sans reprendre une inspiration.

2- Vibration

L'air expulsé arrive alors dans le larynx et la trachée où il rencontre les cordes vocales. Contrairement à ce que leur nom indique, les cordes vocales sont une paire de muscles mesurant entre 2 et 2,5 centimètres de long. Ces muscles peuvent s'écarter et se refermer. En position ouverte, ils permettent la respiration en laissant passer l'air jusqu'aux poumons. En position fermée, l'air qui passe entre en vibration avec les cordes vocales. C'est cette vibration qui crée le son.

3- Résonance

Une fois créé, ce son doit être sculpté, modelé par les résonateurs pour constituer des mots. Ces résonateurs sont constitués du palais, de la langue, des lèvres et des dents. Ils permettent d'amplifier ou d'atténuer certaines fréquences de manière à former les différentes voyelles ou consonnes.

La voix est alors à la fois un instrument à vent et à cordes puisque c'est l'air expiré venant vibrer sur les cordes vocales (muscles) qui crée le son.

💡 Pour en savoir +, regardez « [LA VOIX: COMMENT CA FONCTIONNE ?- Les essentiels de Jamy](#) »

B- De la parole à la musique, un travail sur la voix

Technique vocale

Les chanteurs utilisent leur voix comme un véritable instrument de musique. Ils la travaillent donc chaque jour pour la modeler. Pour chanter, un débit d'air soutenu et stable est nécessaire, le chanteur doit alors travailler les muscles qu'il sollicite et adopter une posture permettant d'utiliser toutes leurs capacités. Tout comme les sportifs de haut niveau, les chanteurs professionnels doivent travailler les différents muscles dont ils ont besoin. C'est pourquoi, la voix doit être travaillée quotidiennement avec divers exercices de technique vocale. Ces exercices sont notamment effectués sur le souffle (inspirations, expirations) afin de mieux contrôler le débit d'air qui doit être stable pour chanter.

Il est possible de chanter selon deux mécanismes différents : le mécanisme lourd (ou voix de poitrine) permettant de chanter des sons graves ou aigus à pleine voix, et le mécanisme léger (ou voix de tête) souvent utilisé pour chanter les sons aigus avec un timbre plus léger.

Lorsqu'un homme utilise son mécanisme léger, on appelle cette technique « falsetto » ou « fausset ». Dans la pratique du chant, le passage d'un mécanisme à l'autre s'entend. Ce passage peut être lissé en répétant des vocalises qui constituent donc une part essentielle du travail de technique vocale.

Chauffe de voix

Avant un concert ou une répétition, le chanteur doit préparer sa voix à la performance. Tout comme les sprinteurs vont faire des étirements, échauffer leurs articulations avant l'effort, le chanteur va préparer son corps à l'acte chanté.

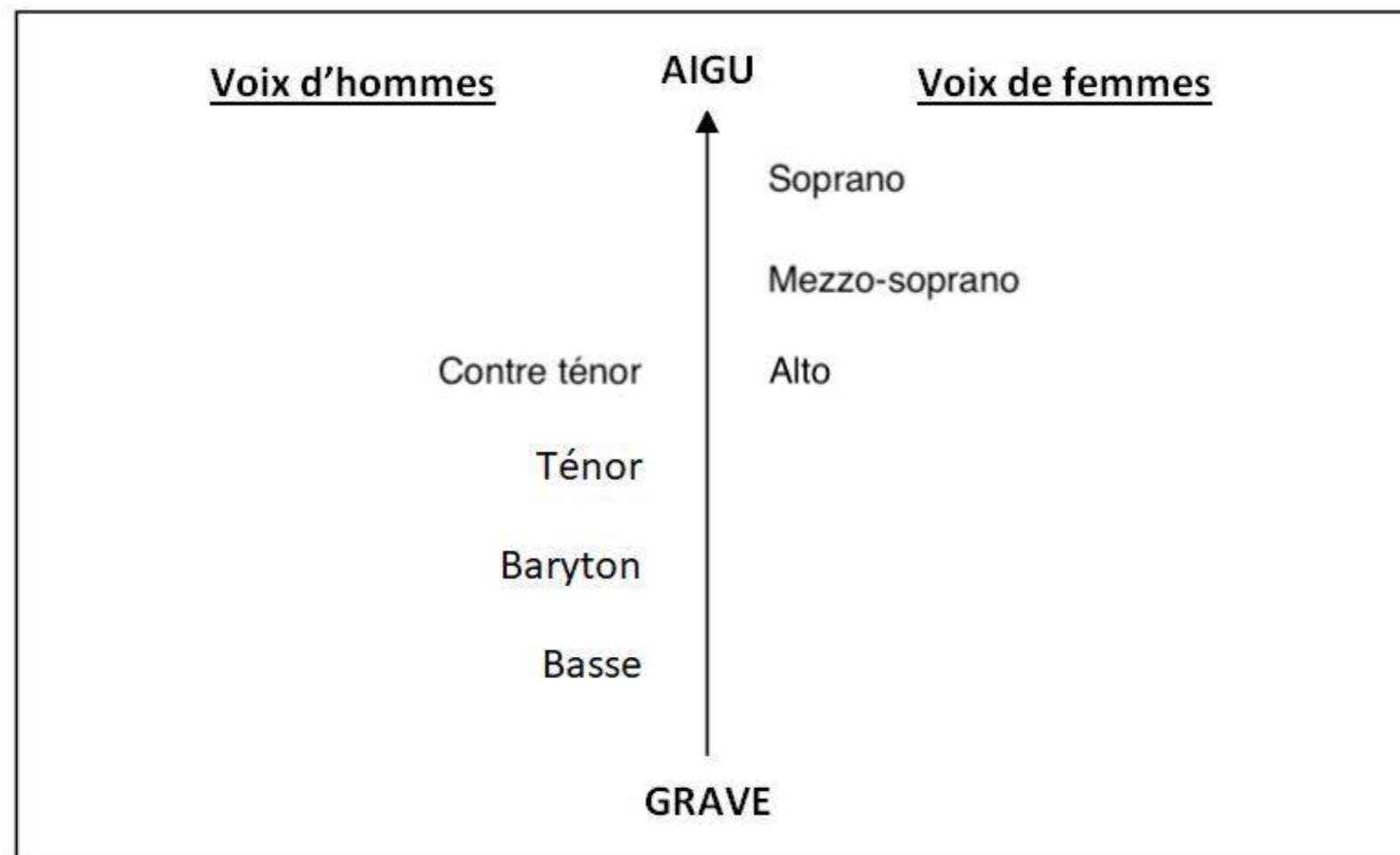
Mais à quoi ressemble une chauffe de voix ? C'est ce que nous expliquent quatre chanteurs du chœur de chambre les éléments dans cette [vidéo](#) !

Chaque voix est unique et possède un timbre et des possibilités qui lui sont propres. Certaines voix pourront chanter des notes plus aiguës et d'autres plus graves.

La tessiture

Le mot tessiture* désigne l'ensemble des sons qu'une voix peut produire. Avec le travail de sa voix, un chanteur lyrique peut arriver à chanter jusqu'à trois octaves* (ensemble de huit notes consécutives). Bien que chaque voix possède une étendue qui lui est propre, on distingue six tessitures générales différant selon l'étendue des sons produits. Il existe quatre tessitures différentes pour les hommes et trois pour les femmes.

Attention, ces tessitures restent perméables, il arrive que certaines femmes à la voix grave puissent chanter des parties de ténors ou que des hommes à la voix aiguë chantent des parties d'alto. Jusqu'au XVIIIe siècle, il existait même ce que l'on appelle des « castrats » qui parvenaient à chanter des notes très aiguës. Le plus célèbre d'entre eux est l'Italien Farinelli. Aujourd'hui cette pratique n'existe plus.

Le timbre

Chaque voix est unique et reconnaissable et ce, non pas seulement avec sa tessiture mais avec son timbre*. En effet, une même note chantée par deux personnes différentes aura la même hauteur mais deux sonorités différentes. Pour comprendre cela, il faut comprendre les secrets de fabrication d'un son. Cette discipline s'appelle l'acoustique.

Un son est composé de plusieurs fréquences dont l'unité de mesure est appelée le « hertz ». La fréquence de ce son définit la hauteur de la note que l'on entend. Par exemple, le « La » de référence utilisé en musique pour accorder les instruments est de 440 hertz. A cette fréquence principale viennent s'ajouter des fréquences secondaires appelées harmoniques qui varient d'une voix à l'autre. C'est grâce aux différences entre ces harmoniques que notre oreille distingue deux voix différentes.

 MISE EN PRATIQUE: Vous doutez encore du caractère unique de chaque voix ? Voilà un petit exercice à réaliser en classe ou en groupe qui achèvera de vous convaincre !

Les participants se placent tous en cercle. Un membre du groupe ferme les yeux. Un autre désigne ses camarades ou collègues. Chaque personne désignée parle. Celui qui ferme les yeux doit deviner qui parle et identifier ainsi simplement par la voix et plus particulièrement le timbre de la voix qui parle : notre voix est notre identité.

Conclusion

A la fois à cordes et à vent, la voix est instrument à part entière que le chanteur doit travailler pour maintenir au meilleur niveau. Grâce à la technique vocal, cet instrument est entretenu et peut évoluer. Chaque voix peut être classée selon une tessiture selon l'étendue des sons qu'elle peut couvrir avec aisance. Cependant, chaque voix est unique et se distingue grâce à son timbre.

La diversité des voix permet donc de nombreuses possibilités musicales. Vous souhaitez les découvrir ? Alors rendez-vous à la deuxième partie « Tous en chœur ! » de ce dossier !

Tous nos remerciements à :

Page 10

- Odysud Blagnac qui a apporté son concours à la réalisation de cette mallette pédagogique.

- Aux chanteurs qui ont permis la réalisation des vidéos pédagogiques.
- À Greg Lamazères pour la qualité de nos échanges pendant le tournage et le montage des vidéos.
- Tous les artistes du chœur de chambre les éléments et ses partenaires artistiques qui ont permis de rendre riches les exemples musicaux qui viennent illustrer ce document, ainsi qu'aux photographes qui ont permis de capter en images cet art vocal vivant.

Droits réservés : Chœur de chambre les éléments

Elaboration des contenus & rédaction : Adèle GIRAUD
sous la supervision de Juliette MAGNIEZ

Contact : production@les-elements.fr

él.
Les éléments
chœur de chambre
Joël Suhubiette