

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES DES MARQUEURS DE DÉVELOPPEMENT CHORAUX PAR NIVEAU

Geoffrey Boers

Évaluation pour ensembles et élèves

Version texte

Présenté par NIVEAU de connaissances

Définition de l'évaluation pour chaque niveau

X.0-X.3	ÉMERGENT : Chorale <i>se familiarise avec</i> à démontre <i>rarement</i> les connaissances
X.4-X.6	EN DÉVELOPPEMENT : Chorale démontre <i>parfois</i> à <i>souvent</i> les connaissances
X.7-X.9	MAÎTRISÉ : Chorale <i>maîtrise</i> les connaissances <i>et les met en application</i> lorsque coachée à démontre <i>toujours</i> les connaissances

Définition des descripteurs

- Chaque descripteur est un marqueur de développement du NIVEAU
- Les marqueurs qui s'appliquent au niveau sont décrits dans un langage positif
- Les enseignants (ou les étudiants) évaluent chaque domaine de connaissances en termes de pourcentage de la fréquence à laquelle le marqueur se manifeste en utilisant la méthode de notation suivante : 0 à 0,3, 0 à 30 pour cent, 0,4 à 0,6, 40 à 60 pour cent, 0,7 à 0,9, 70 à 90 pour cent.

NIVEAU 1

Chorales de niveau débutant de tous âges

Résonance et voyelles

- Formation des voyelles avec espace approprié, introduction élémentaire à l'uniformité des voyelles.
- Introduction à la résonance en termes de « hauteur de la voyelle », ouverture des espaces de résonance intérieurs.
- Conscience corporelle de la mâchoire, des lèvres, de la langue, du palais mou : introduction et développement.
- La résonance se développe plus aisément avec [u,o,i].
- La résonance commence à se manifester au niveau de la poitrine et de la tête. (*mécanismes légers/lourds, plis épais/fins*)
- Les choristes privilégient la voix de tête; la voix de poitrine est détendue.
- Résonance souvent irrégulière. (*formation des voyelles, espace inapproprié, voix de poitrine*)

Équilibre et qualité sonore de l'ensemble

- Le son produit par l'ensemble se développe au moyen de l'uniformité des voyelles et des « voyelles voisines ».
- L'ensemble a plus de facilité avec les sons [u,o,i].
- La production du son est plus aisée lorsque tous les choristes utilisent un mécanisme léger.

-La sonorité de l'ensemble est souvent irrégulière en raison de la lourdeur du mécanisme de chant ou des voyelles difficiles [ɛ, æ, etc.].

Aisance et indépendance vocales

Portée, agilité, clarté et divisi

- L'amplitude de la voix est déterminée par l'âge, le sexe, la qualité vocale et la voix parlée, souvent un intervalle allant d'une sixte à un dixième dans toutes les voix.
- Mouvements mélodiques conjoints et pentatoniques, et intervalles simples chantés clairement à un tempo modéré. (les passages plus difficiles peuvent être coachés) (*intervalles plus lents, plus rapides, difficiles*)
- Unisson, introduction au contrepoint simple et développement de la clarté. (*chansons avec partenaires, canons*)
- Irrégularité au niveau des harmonies conjointes parallèles et dissonances mineures.

Intonation

- La clarté de l'intonation se développe dans le chant à l'unisson.
- Les compétences d'écoute se développent; les choristes comprennent comment l'uniformité des voyelles améliore la justesse.
- Les chanteurs savent reconnaître une bonne intonation avec des mélodies pentatoniques et simples.
- Il est possible de corriger les problèmes courants de justesse dus au manque d'uniformité des voyelles, au registre ou à un glissement à l'aide de coaching.

Contrôle de la respiration

Effort, débit d'air, efficacité, attaque

- Bonne posture; utilisation des muscles du bas du corps et dissipation pour la respiration. (introduction et développement)
- Synchronisme de la respiration et de la vitalisation de la production vocale. (introduction et développement).
- Insistance particulière sur la respiration expansive et abdominale; la respiration claviculaire est découragée.
- Les chanteurs font un effort respiratoire constant, le plus souvent dans les passages courts et forts.
- Les choristes commencent à respirer aux moments appropriés. (*ponctuation, fin de mots ou de phrases*)

Nuances

- Les choristes commencent à chanter avec des nuances contrastées.
- Forte* et *piano*, nuances contrastées entre les chansons ou les grandes sections d'une chanson. (introduction et développement)
- Crescendo* et *decrescendo*. (introduction et développement)
- Maintien du son de l'ensemble dans les variations de nuances. (introduction)
- Des irrégularités de résonance se produisent souvent lors de changements de nuances.

Diction

- Prononciation synchronisée des mots. (Introduction et développement)
- La clarté des voyelles reflète la conscience corporelle des chanteurs du NIVEAU 1, Résonance et voyelles.
- La clarté des consonnes varie selon l'âge, la conscience corporelle ou la langue première.
- Développement de l'énonciation des consonnes au début et à la fin des phrases particulièrement fortes.
- Les consonnes internes manquent souvent de clarté.

Articulation

- Articulation contrastée en fonction du texte et de l'effort. (introduction et développement)
- Introduction aux concepts de l'articulation soutenue, lourde et légère.
- La clarté de l'articulation peut varier en fonction du texte et du volume.

Rythme et tempo

Précision, clarté et qualités expressives telles que le poids, le momentum et le rubato

- Cohérence dans la rythmique. (introduction et développement)
- L'ensemble démontre une manifestation physique de la pulsation lorsque coaché.
- L'ensemble peut chanter des rythmes simples avec précision; il peut chanter des syncopes et des rythmes multiculturels simples lorsqu'il est coaché.
- Les irrégularités rythmiques sont courantes, la précision est fonction de l'âge, de la conscience corporelle, des nuances, de la diction et de l'articulation.
- Les choristes commencent à pouvoir compter les temps en chantant.

Expression et art

Style, forme, expression

- Les choristes chantent avec énergie, utilisent leur corps et l'expression faciale pour transmettre une expression. L'expression varie selon l'âge, la conscience corporelle, l'énergie et la confiance en soi. (introduction et développement)
- Expression de l'ambiance d'une chanson par une utilisation habile de nuances et de l'articulation en fonction du texte. (introduction et développement)
- La forme se révèle par les contrastes entre les éléments formels et les nuances et l'articulation. (*couplets, refrains et sections principales*)
- Les mouvements corporels aident les chanteurs à établir des liens entre la corporalité et l'ambiance/le son souhaités.

Lecture des rythmes et des annotations musicales

(Chaque niveau propose un retour au NIVEAU 1, soit à des fins de révision, soit pour les lecteurs débutants dans une chorale plus avancée. L'hypothèse veut que les chœurs plus avancés puissent aller plus loin).

Mètres : 2/4, 3/4, 4/4. **Valeurs des notes :** ronde, blanche, noire **Tempo :** Andante-Moderato (72-120) **Annotations musicales:** Adagio, Allegro, p, mp, mf, f

Lecture de la mélodie et des intervalles et audition

(Les niveaux de Lecture de la mélodie et des intervalles correspondent aux éléments du même niveau de Lecture des rythmes et des annotations musicales)

Lecture mélodique : Mélodies pentatoniques et à mouvement conjoint, unisson **Intervalles :** Ton, tierce mineure, quarte et quintes parfaites, introduction à la gamme majeure. **Armures :** De zéro à 2 dièses ou 2 bémols. **Accords :** « accords » à deux notes construits sur des degrés de gamme pentatonique.

NIVEAU 2

De nombreuses chorales d'écoles primaires et intermédiaires, chorales émergentes d'écoles secondaires, chorales d'églises et communautaires, chorales d'écoles supérieures débutantes non auditionnées

Résonance et voyelles

- La résonance se développe en découvrant l'espace de résonance intérieur, en relaxant la mâchoire et en modifiant la forme de la bouche.
- Introduction à l'espace de résonance. (*grand, en forme de dôme, en hauteur, le palais mou qui se soulève, le sourire intérieur*)
- L'uniformité vocalique est régulière dans le registre moyen et s'accroît avec l'âge et l'expérience. [i,e,a,o,u]
- Les voix aiguës chantent surtout en voix de tête. (*mécanisme léger, plis fins*)
- Manifestation du mélange dans le registre inférieur. (*voix de poitrine, mécanisme lourd, plis épais*)
- Les voix en transition chantent avec un flux d'air détendu, un effort léger, et accentuent la voix de tête à mesure que lorsque les notes graves se manifestent.
- Les chanteurs font la différence entre la production d'un ton très aéré, trop appuyé et équilibré.
- Résonance influencée par le texte, les extrêmes dans les nuances et dans la hauteur des notes.

Équilibre et qualité sonore de l'ensemble

- Le son de l'ensemble se développe grâce à l'uniformité des voyelles et à la correspondance de leur forme.
- Le son de l'ensemble est homogène lors de passages lents, de cadences et de la production de voyelles [i,e,a,o,u].
- Le son de l'ensemble est hétérogène dans les sections particulièrement rythmiques et les mouvements rapides. (*texte, manque d'uniformité dans le registre, volume, éléments musicaux*)
- Le son de l'ensemble et l'équilibre varient en fonction des chanteurs, du répertoire, du registre et de la tessiture.
- On peut atteindre un équilibre en ajustant le nombre de chanteurs par voix ou en modifiant la configuration de la chorale.

Aisance et indépendance vocales

Portée, agilité, clarté et divisi

- L'amplitude du chant est déterminée par l'âge, le sexe, la qualité vocale et la voix parlée. Le registre s'étend le plus souvent d'une sixte à une douzième, et continue de s'étendre avec l'âge et l'expérience.
- Les mélodies à intervalles conjoints, aux tempi lents à modérément rapides, et les tierces, quartes et quintes sont chantées clairement.
- Les chants à l'unisson, les chansons avec partenaires, et le contrepoint simple sont chantés avec clarté.
- L'indépendance des voix se développe dans les passages présentant des harmonies parallèles réduites ou des dissonances mineures.
- Certaines compositions à trois ou quatre voix sont possibles en fonction des chanteurs, de l'étendue ou du style de composition.
- Introduction aux styles classiques non occidentaux.

Intonation

- Les compétences d'écoute se développent par l'écoute de soi et des autres.
- Intonation cohérente en voix mixte avec les voyelles de NIVEAU 2. Des irrégularités se produisent. (*défis du texte, diphtongues, étendue et nuances*)
- L'unisson, les chansons avec partenaire, le contrepoint simple peuvent être chantés avec clarté. Les problèmes individuels de justesse liés au registre, au volume ou au glissement peuvent être résolus à l'aide d'un coach.
- Les passages homophoniques ou les harmonies réduites ne sont pas toujours justes, mais peuvent être coachés.
- Les chanteurs peuvent accorder leurs voix avec le piano ou d'autres instruments (introduction et développement).

Contrôle de la respiration

Effort, débit d'air, efficacité, attaque

- Les chanteurs utilisent une bonne posture, le soutien avec les muscles du bas et le relâchement lors de l'inspiration. (développement et mise en pratique)
- La respiration abdominale et expansive, sans pression vers le bas se développe. (*début d'une chanson, d'une section ou d'une phrase principale*)
- Introduction à la respiration abdominale et expansive avant les phrases individuelles.
- La production d'un ton équilibré est encouragée. (*effort léger et flux d'air détendu*)
- Les chanteurs distinguent les attaques soufflées, glottiques et équilibrées.
- Un ton déséquilibré peut se traduire en un *p* trop aéré, un *f* appuyé, une mauvaise intonation, une diminution du *legato*, entre autres.
- La capacité à soutenir des phrases plus longues, à respirer dans des passages poétiques appropriés se développe.
- La respiration décalée (*staggered breathing*) pour le maintien du ton et le *fermata* sont introduits.

Nuances

- Développement des nuances variant d'une chanson à une autre, *p-f*.
- Le crescendo* et le *decrescendo* se développent.
- Les nuances varient d'une phrase à l'autre. (introduction et développement)
- Les nuances *mp-mf* répondent aux critères de Résonance et voyelles de NIVEAU 2.
- Les nuances extrêmes peuvent affecter la résonance et la justesse. (*p aéré, f appuyé*)

Diction

- La clarté de l'énonciation et de la projection et la conscience corporelle des articulateurs sont introduites et développées.
- La clarté des voyelles reflète les critères de Résonance et voyelles du NIVEAU 2.
- Développement de la clarté des consonnes. (*début et fin des phrases, nuances plus fortes*)
- Introduction à l'articulation des consonnes avant le temps et aux consonnes internes.
- Introduction au plan de respiration comme fonction du texte et de la poésie.
- Introduction aux textes en langue autre que l'anglais.

Articulation

- L'articulation de base se développe. (*détaché/legato, rapide/soutenu*)
- Divers types d'accents introduits. (*staccato, marcato*)
- Le chant *legato* est introduit, souvent irrégulier, car affecté par le texte, les nuances, et la gestion du souffle de NIVEAU 2 en développement.
- Articulation affectée par le texte et le volume.

Rythme et tempo

Précision, clarté et qualités expressives telles que le poids, le momentum et le rubato

- La clarté rythmique se développe grâce à une diction unifiée.
- Introduction à la pulsation interne.
- Introduction au *ritardando* et à l'*accelerando*.
- Les rythmes plus complexes que les croches peuvent être enseignés.
- La chorale chante ensemble mais il est fréquent qu'elle tende à accélérer ou à traîner.
- Il est possible de compter les temps en chantant comme au NIVEAU 1.

Expression et art

Style, forme, expression

- La création d'un style unique pour chaque pièce avec ses nuances, son tempo, son articulation et son texte se développe.
- Introduction à l'accentuation ou à l'atténuation d'un mot.

- Les choristes comprennent l'*humeur* générale de la poésie, dépeinte par des éléments musicaux variés.
- Introduction à la forme sujette au contraste des éléments musicaux dans chaque pièce. (*couplets, phrases, sections, emphase au moment du « point culminant »*)
- Les chanteurs montrent une expression faciale et/ou un mouvement corporel approprié, surtout lorsque coachés.

Lecture des rythmes et des annotations musicales

(Chaque niveau propose un retour au NIVEAU 1, soit à des fins de révision, soit pour les lecteurs débutants dans une chorale plus avancée. L'hypothèse veut que les chœurs plus avancés puissent aller plus loin).

Mètres : 2/4, 3/4, 4/4, *Alla breve* (symbole et 2/2), 6/8 **Valeurs des notes :** ronde, blanche, noire, croche, notes pointées simples et syncope **Tempo :** Andante-Allegro (72-132)
Annotations musicales : Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Rit.(ardando), Accel.(erando), pp-ff, Cresc.(endo) et Decresc.(endo), symbole d'accentuation >

Lecture de la mélodie et des intervalles et audition

Lecture mélodique : Mélodies à intervalles conjoints et pentatoniques, introduction aux tierces, quarts et quintes dans la mélodie, unisson et canon à 2 voix ou contrepoint simple, notes pointées. **Intervalles :** Ton, demi-ton, tierce mineure, tierce majeure, quarte parfaite, quinte parfaite, gamme majeure chantée avec les signes de la main de Kodály. **Armures :** De zéro à trois dièses ou trois bémols, introduction aux tonalités mineures. **Accords :** Accords à deux ou trois notes, majeurs et mineurs à l'état fondamental, introduction à la sixte et à la septième.

NIVEAU 3

Chorales avancées d'écoles intermédiaires, quelques chorales d'écoles secondaires, chorales d'églises et communautaires, chorales d'écoles supérieures non auditionnées

Résonance et voyelles

- Les espaces de résonance se développent. (*grand, en forme de dôme, en hauteur, soulevant le palais mou*)
- Au fur et à mesure que les espaces internes de résonance se développent, la mâchoire se relâche et adopte une position neutre à mi-voix.
- Ouverture des espaces de résonance par la modification des voyelles, la relaxation et la flexibilité de la mâchoire, dans les registres étendus. (introduction et développement)
- Uniformité et cohérence dans l'uniformité, l'espace et la couleur des voyelles de base [i, I, e, ε, a, o, u].
- Uniformité de résonance dans toute la voix mixte; variations attendues dans les registres étendus en fonction de l'âge et du développement, voix S/A la3 à sol5, voix T/B sol2-sol4.
- Les S/A développent un registre mixte; les T/B développent des hautes flottantes et des basses précises.
- Les chanteurs peuvent faire la démonstration d'un ton trop aéré, trop appuyé et équilibré.
- La résonance est affectée par les nuances extrêmes et un registre étendu, les défis posés par le texte tels que les diphtongues, les langues étrangères.

Équilibre et qualité sonore de l'ensemble

- Le son de l'ensemble se développe grâce à l'application uniforme du NIVEAU 3 de Résonance et des voyelles.

- L'ensemble développe une uniformité de ton sur l'étendue de la voix mixte, indépendamment des exigences musicales.
- Quelques voix percent l'ensemble. (*voix en développement, tessiture, vibrato, voix en transition*)
- L'équilibre est fonction des chanteurs, du répertoire, de l'étendue des nuances et du registre.
- On peut atteindre un équilibre en ajustant le nombre de chanteurs par voix ou en modifiant la configuration de la chorale.
- Introduction aux variations souhaitables dans l'équilibre, en fonction du style recherché et du répertoire.

Aisance et indépendance vocales

Portée, agilité, clarté et divisi

- Les chanteurs s'efforcent d'étendre leur registre et de répondre aux changements vocaux liés à l'âge.
- Les chanteurs font preuve d'une plus grande étendue et de plus d'agilité vocales durant les vocalises que les tessitures soutenues.
- L'ensemble chante clairement les mélodies contenant des intervalles de 3, 4 et 5, à la plupart des tempi.
- La plupart des intervalles peuvent être chantés clairement à un tempo modéré lorsqu'ils sont coachés.
- L'ensemble interprète des compositions de deux à quatre voix ou à davantage de voix, en fonction des chanteurs.
- Développement du chant en harmonies conjointes et dissonances.
- L'ensemble chante dans des styles classiques non occidentaux (développement).

Intonation

- Les compétences d'écoute mettent l'accent sur l'écoute de soi, des autres et de l'audition interne.
- L'ensemble démontre qu'il peut chanter juste dans tous les registres, avec coaching. Des irrégularités se présentent. (*défis posés par le texte, les diphtongues, la tessiture et les nuances*)
- Chaque section chante juste; les sections travaillent les unes avec les autres pour s'accorder entre elles, le plus souvent lors des cadences.
- L'ensemble chante juste lors de passages homophoniques, dissonances, modulations de base, passages rapides et contrepoint. (en développement)
- Le chœur s'accorde bien avec le piano. Développement du chant *a cappella*.

Contrôle de la respiration

Effort, débit d'air, efficacité, attaque

- Introduction à une posture de respiration vigoureuse et expansive, maintenue depuis l'inspiration jusqu'au début de la phrase.
- La respiration, basse, est libérée au début des chansons; l'amorce des phrases individuelles est équilibrée. (en développement)
- Les chanteurs peuvent faire la démonstration d'une attaque aspirée, glottique et équilibrée.
- Introduction à l'efficacité de l'effort respiratoire. (*engagement vigoureux et large de l'espace intercostal, effort abdominal efficace sans pression vers le bas, flux d'air efficace*)
- Constance de l'effort respiratoire équilibré dans le *mp-mf*, tandis que dans le *p, f*, il se développe.
- L'amorce de la phrase et le *crescendo* peuvent nécessiter un effort respiratoire « supplémentaire » affectant le flux d'air.
- Introduction à la respiration rapide (catch breath) entre les respirations basses et expansives.
- Introduction au modelage intentionnel du canal vocal pendant la respiration. (« respirer par la voyelle », « espaces intérieurs de résonance »)

Nuances

- Développement de l'expression par le recours à un travail des nuances.
- Nuances de *mp-mf* répondent aux critères de Contrôle de la respiration et à la Résonance de NIVEAU 3.
- Le *crescendo* et le *decrescendo*, « l'ascension et la chute » se développent dans chaque phrase.
- Un ton équilibré est maintenu dans les nuances extrêmes ou dans les changements de nuances. (en développement)
- Les *piano* trop aérés et *forte* trop appuyés tendent à disparaître au fur et à mesure que l'effort respiratoire équilibré se développe.
- Les nuances sont affectées par la tessiture. (*les passages plus aigus sont chantés plus fort, les passages plus graves sont plus doux, certaines voix percent l'ensemble*)

Diction

- Développement de l'expression et de la clarté de l'énonciation.
- Les consonnes initiales et finales sont toujours claires.
- La clarté des voyelles répond aux critères du NIVEAU 3 Voyelles; les diphtongues et les nouvelles langues peuvent être coachées.
- La clarté de la diction se développe, tant dans le registre étendu que dans les extrêmes de nuances.
- Développement des consonnes avant le temps et des consonnes internes.
- Introduction à l'accent poétique et *agogique* et développement. (*mots et syllabes accentuées/ non accentuées, poids, longueur*)
- Introduction au latin et à au moins une autre langue.

Articulation

- L'ensemble développe un éventail d'articulations. (*crescendo sur les notes pointées ou liées, fp, sfz, fermata, clarté des passages plus rapides*)
- L'articulation répond aux critères du Contrôle de la respiration de NIVEAU 3. (introduction et développement)
- Le *legato* se développe. (*mouvement soutenu vers l'avant, ton constant et équilibré, les enchaînements consonantiques, plus aisés dans les passages forts et lorsque l'effort respiratoire est efficace*)
- Développement d'un ton constant et équilibré lors de l'articulation.

Rythme et tempo

Précision, clarté et qualités expressives telles que le poids, le momentum et le rubato

- Les choristes comptent ensemble et la pulsation se développe, ce qui améliore la précision.
- Accelerando* et *ritardando* exécutés avec précision, les changements de tempo peuvent affecter l'équilibre du ton ou l'effort respiratoire du NIVEAU 3.
- Introduction à des rythmes plus difficiles. (*notes pointées, triolets, mètres mixtes, rythmes multiculturels*)
- Des incohérences rythmiques peuvent se produire. (*clarté, précipitation ou traînement occasionnés les nuances, tempo ou déséquilibre de l'effort respiratoire*)
- Introduction à la respiration rythmée pour des attaques précises.
- Il est possible de compter les temps en chantant comme au NIVEAU 1.

Expression et art

Style, forme, expression

- L'expression et le style résultent d'une attention particulière aux annotations du compositeur.
- Introduction à l'accent poétique et *agogique* pour créer un sens poétique. (*accentuation et atténuation des mots et des syllabes, poids, longueur*)
- Le sens général de la poésie est compris, communiqué par le biais de formes poétiques et le nuancement.

- La forme explorée, les éléments formels conduisent à un « point culminant » dans chaque pièce.
- Les moyens d'expression extramusicaux se développent. (*mouvement, expression faciale engagée, "choralographie", configuration de l'ensemble, narration*)

Lecture des rythmes et des annotations musicales

(Chaque niveau propose un retour au NIVEAU 1, soit à des fins de révision, soit pour les lecteurs débutants dans une chorale plus avancée. L'hypothèse veut que les chœurs plus avancés puissent aller plus loin).

Mètres : 2/4, 3/4, 4/4, *Alla breve* (symbole et 2/2), 6/8, 5/4, 6/4, changements simples de mètres. **Valeur des notes :** ronde, blanche, noire, croche, double croche, notes pointées, syncopes, triolets de croches. **Tempo :** Largo-Allegro (56-144). **Annotations musicales :** Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Presto, Rit.(ardando), Accel.(erando), pp-ff, Cresc(endo) et Decresc(endo), sfz, fp, fermata, subito, accent >, marcato et staccato. **Notation non traditionnelle :** Introduction par le biais du répertoire jazz ou multiculturel.

Lecture de la mélodie et des intervalles et audiation

Lecture mélodique : Mélodies à intervalles conjoints et pentatoniques, quartes et quintes, introduction à la sixte dans la mélodie, lecture à vue de l'unisson aux compositions à quatre voix selon la difficulté, notes pointées, syncopes, triolets. **Intervalles :** Gammes majeure et mineure chantée avec les signes de la main de Kodály. Introduction aux intervalles non diatoniques avec des syllabes et les signes de la main de Kodály. **Armures :** De zéro à quatre dièses ou quatre bémols, majeures et mineures. **Accords :** introduction aux accords de trois ou quatre notes, accords de 7e et de 9e avec fondamentale, majeur et mineur, inversions.

NIVEAU 4

Chorales avancées d'écoles secondaires, excellentes chorales d'église et communautaires, de nombreuses chorales collégiales

Résonance et voyelles

- La résonance se développe par la formation et l'ajustement des espaces de résonance internes, un alignement sain, la conscience corporelle de la résonance pharyngée, les voyelles résonantes, la voix de tête/la voix de poitrine/la voix mixte.
- Développement d'un ton équilibré vibrant, riche en partiels, reflétant le NIVEAU 4 du Contrôle de la respiration
- Résonance égale pour toutes les voyelles, y compris les diphtongues et de nombreuses voyelles non anglaises.
- La résonance se développe et s'étend également sur l'ensemble des gammes vocales.
- La modification du canal vocal dans les registres étendus est introduite et se développe. (*voyelles résonantes spécifiques, espace élevé ou en hauteur; mâchoire détendue et flexible*)
- S/A Développement d'un mélange fonctionnel de voix de tête et voix de poitrine. T/B développent une voix vibrante, expansive dans les tons moyens à graves, et une voix supérieure lyrique et claire.

Équilibre et qualité sonore de l'ensemble

- Le son de l'ensemble est la résultante d'une résonance constante, d'un rythme précis et d'un façonnement des nuances.
- Le son de l'ensemble est la résultante d'une technique vocale unifiée; le développement individuel est encouragé.
- Les méthodes pour créer un son d'ensemble sont ajustées en fonction du développement des voix. (*appariement des voix, configuration de la chorale*)

- Le son de l'ensemble se développe à travers des styles vocaux variés. (*vibrato, non vib., les styles historiques, les musiques du monde*)
- L'équilibre est assuré par des configurations variées, une utilisation flexible du personnel, un ajustement des nuances.
- Développement de variations d'équilibre en fonction du style et du répertoire. (*mise en évidence des thèmes, des accords*)

Aisance et indépendance vocales

Portée, agilité, clarté et divisi

- L'étendue de la voix et l'agilité se développent avec aisance.
- Les chanteurs font preuve d'aisance dans le registre supérieur : S/A ré5-sol5, T/B do4 à fa4.
- Les passages en doubles-croches sont chantés avec clarté à un tempo modérément rapide, de même que les intervalles chromatiques lorsqu'ils sont coachés. (*colorature baroque*)
- Les divisi sont possibles au sein de chaque section. La complexité des divisi est déterminée en fonction du personnel.
- Développement de la vocalisation des styles classiques non occidentaux.

Intonation

- Les compétences d'écoute et l'accordage individuels, au sein des sections et entre les sections sont cohérents.
- Intonation régulière sur l'étendue de la voix, à des tempi plus rapides, lors d'intervalles plus difficiles, ou en fonction du texte. Les chanteurs sont capables de faire des ajustements pour corriger l'intonation.
- L'accordage mélodique se développe, en plus de l'accordage harmonique.
- Les accords complexes sont généralement plus justes. Des irrégularités se produisent en raison du développement individuel de la technique de NIVEAU 4, qui peut être coachée.
- Les chanteurs ajustent l'intonation lorsqu'ils chantent avec piano ou *a cappella*.
- Lorsqu'il chante *a cappella*, le chœur s'accorde bien, même si la tonalité globale peut se déplacer légèrement vers le haut ou vers le bas.

Contrôle de la respiration

Effort, débit d'air, efficacité, attaque

- Développement d'une posture respiratoire expansive, maintenue de l'inspiration jusqu'au début de la phrase.
- L'efficacité de l'effort respiratoire se développe dans toutes les gammes et nuances. (*effort intercostal engagé, effort abdominal et flux d'air efficaces, attaques équilibrées et douces*)
- Les respirations finales et « respirations rapides » (catch breaths) rétablissent l'efficacité de l'effort.
- Les respirations volontaires se développent. (*respirations rythmiques, formation du canal vocal, autres éléments musicaux*)
- Introduction de la technique et de l'effort respiratoires pour les styles classiques non occidentaux.

Nuances

- Les nuances de *p-f* reflètent le Contrôle de la respiration et les Nuances de NIVEAU 4.
- Les nuances varient à l'intérieur des phrases, les phrases sont contrastées entre elles pour construire une structure globale.
- Le ton et l'effort respiratoire aux limites de l'étendue de la voix se développent au fur et à mesure que le Contrôle de la respiration et la Résonance de NIVEAU 4 se développent.
- La précision des niveaux de nuances aux extrêmes de l'étendue de la voix se développe.
- Ajustement subtil ou rapide des nuances pour refléter le texte, les motifs rythmiques et le style (en développement).

Diction

- Développement de la diction comme déclamation poétique, de la prononciation et de l'énonciation.
- Des modifications à la diction permettent une énonciation équilibrée dans toute l'étendue de la voix et la gamme de nuances.
- Les consonnes sont placées en fonction du rythme; les consonnes internes sont uniformes et créent un sentiment de mouvement vers l'avant et de legato.
- Accent poétique et *agogique* appliqué de manière cohérente. (*mots et syllabes stressés/non stressés, poids, longueur*)
- Développement expressif du traitement du texte. (*durée ou placement des consonnes et couleurs des voyelles pour le style, dialecte*)
- Introduction possible à une langue plus exigeante pour les chanteurs anglophones et à l'énonciation de différents dialectes des langues principales.

Articulation

- Les chanteurs font une utilisation artistique de l'articulation. (en développement)
- Les articulations sont variées et reflètent les compétences du NIVEAU 4 Contrôle de la respiration.
- Le legato devient régulier. (*mouvement vers l'avant, effort respiratoire soutenu, ton équilibré, élision consonantique*)
- Les exigences extrêmes en matière d'articulation peuvent affecter la résonance et le ton. L'effort respiratoire équilibré se développe, peut être coaché.
- Introduction de différents types d'articulations répétées. (*déclamation poétique, schème rythmique ou style, changements de nuances*)
- Développement des ornements, de styles classiques non occidentaux et d'autres expressions subtiles.

Rythme et tempo

Précision, clarté et qualités expressives telles que le poids, le momentum et le rubato

- Introduction à la précision et à l'exactitude par la subdivision. (introduction et développement)
- L'énergie rythmique est déployée dans tous les styles et toute la gamme des nuances.
- Développement de l'*Accelerando* et du *Ritardando*; ton équilibré et effort respiratoire efficace.
- Le rythme en tant qu'élément expressif est introduit et développé. (*rubato, changements de tempo, fermata*)
- Le poids, le style ou la « sensation » rythmique se développent, en plus de la précision métrique. (*jazz, multiculturel, baroque*)
- La respiration rythmique se développe, donnant lieu à des amorces et finales de phrase précises et artistiques.
- Il est possible de compter les temps en chantant comme au NIVEAU 3.

Expression et art

Style, forme, expression

- Les décisions musicales sont basées à la fois sur les annotations du compositeur et sur les notes artistiques et choix du chef d'orchestre. (en développement)
- Introduction aux pratiques de performance de styles historiques et contemporains.
- Le *sens* spécifique du texte est compris, communiqué efficacement par la déclamation poétique du texte, NIVEAU 4 Nuances, Diction et Articulation; les prestations sont artistiques et nuancées.
- La forme est communiquée par la mise en forme intentionnelle d'éléments structurels, d'éléments rythmiques de NIVEAU 4, et de détails musicaux.
- Les moyens d'expression extramusicaux se développent. (*programmation, mouvements, éléments visuels*)

Lecture des rythmes et des annotations musicales

(Chaque niveau propose un retour au NIVEAU 1, soit à des fins de révision, soit pour les lecteurs débutants dans une chorale plus avancée. L'hypothèse veut que les chœurs plus avancés puissent aller plus loin).

Mètres : 2/4, 3/4, 4/4, *Alla breve* (symbole et 2/2), 6/8, 5/4, 6/4, 3/8, 5/8, 7/8, 9/8, 12/8 et changements de mètres **Valeurs des notes :** ronde, banche, noire, croche, double-croche, notes pointées, syncopes, triolets de croches et de noires **Tempo :** Largo-Presto (56-168) **Annotations musicales :** Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Presto, Rit.(ardando), Accel. (erando), ppp-fff,, Cresc(endo) et Decresc(endo), sfz, fp, fermata, subito, piu, meno, Accent >, marcato, staccato, tenuto. **Notation non traditionnelle :** Développée par les possibilités de chanter du jazz, de la musique aléatoire, multiculturelle ou ancienne.

Lecture de la mélodie et des intervalles et audition

Lecture mélodique : Mélodies avec tous les intervalles diatoniques, majeurs et mineurs, lecture de l'unisson à quatre parties selon la difficulté, notes pointées, syncopes, triolets, mètres composés, changements de mesure simples **Intervalles :** Tous les intervalles, gammes majeure et mineure, chantées avec le signe de la main de Kodály. Intervalles non diatoniques, par ex. triton, septième majeure, neuvième mineure, avec les syllabes de Kodály et les signes de la main **Armures :** De zéro à cinq dièses ou cinq bémols, majeurs et mineurs. **Accords :** de trois à huit parties, accords de 7e avec fondamentale, majeur et mineur et inversions, introduction aux accords altérés.

NIVEAU 5

Chorales collégiales, d'églises et communautaires de haut niveau et chorales semi-professionnelles

Résonance et voyelles

- Un ton riche et équilibré se développe, répond aux critères du Contrôle de la respiration de NIVEAU 5 et est uniforme sur toute l'étendue et dans toutes les parties de la voix, indépendamment des nuances, du style ou de la langue.
- La résonance se développe à travers un texte de forme naturelle et artistique, résultant en une approche tonale flexible.
- La résonance peut être irrégulière dans les passages les plus exigeants ou selon la langue (peut être coaché).
- S/A Le registre inférieur est un mélange fonctionnel de voix de tête et de poitrine, la voix supérieure est équilibrée, agile, vibrante.
- T/B La voix est vibrante et expansive dans les registres moyen à grave, le registre supérieur est clair, le son est avancé.

Équilibre et qualité sonore de l'ensemble

- Le son de l'ensemble se développe de manière unifiée, vibrante, riche en harmoniques et équilibrée, uniforme sur toute la gamme des voyelles, dans tous les registres; ainsi que les éléments musicaux unifiés.
- Le son de l'ensemble se développe constamment tandis que les chanteurs maintiennent un son solide, détendu et sain, en fonction du style, de la langue ou du type de résonance désiré.
- Le son de l'ensemble est flexible, déterminé par le répertoire, les exigences vocales et les styles.
- L'équilibre est varié, déterminé par les exigences musicales et stylistiques du répertoire. *(Configuration de l'ensemble, utilisation flexible des forces en présence, ajustement de la résonance, des voyelles, des nuances)*

Aisance et indépendance vocales

Portée, agilité, clarté et divisi

- Développement d'un ton et d'un effort équilibrés soutenus dans tous les registres.
- Les intervalles et passages chromatiques, les rythmes complexes, les intervalles dissonants et les harmonies sont chantés clairement; les irrégularités de résonance et de clarté qui se produisent peuvent être coachés.
- Les passages coloratura difficiles peuvent être coachés.
- Tous les divisi sont possibles en fonction du personnel.
- Les chanteurs font preuve d'une approche tonale flexible dans des styles non occidentaux et historiques.

Intonation

- Intonation précise dans tous les registres.
- Intonation précise dans tous les styles et tempi.
- Les harmonies complexes de styles variés s'accordent facilement. Il est possible d'apprendre à chanter dans des tempéraments variés et à chanter des airs non occidentaux avec justesse, lorsque coaché.
- Des irrégularités se produisent en raison de la technique de développement, du contrôle de la respiration et du vibrato; des solutions peuvent être coachées.
- Les chanteurs chantent justes dans les œuvres *a cappella*, de même que lors dans les passages mélodique et harmonique.
- Des systèmes d'accords autres que le tempérament égal sont explorés. (*musique historique, contemporaine et musique du monde*)

Contrôle de la respiration

Effort, débit d'air, efficacité, attaque

- L'efficacité de l'effort respiratoire se développe avec régularité sur toute l'étendue de la voix et dans toutes les nuances. (*engagement intercostal, effort abdominal et flux d'air efficaces, appui équilibré*)
- Développement de l'*appoggio*. (*messa di voce, facilité d'extension des registres et des nuances*)
- Développement des respirations volontaires. (*respirations rythmiques, formation du canal vocal pour la production de voyelles résonnantes, registre, qualité vocale, articulation*)
- Les respirations finales et les respirations rapides (catch breath) deviennent artistiquement, poétiquement et rythmiquement façonnées et sont judicieusement placées.
- Les techniques de respiration pour la production vocale étendue se développent; peuvent être coachées.

Nuances

- L'effort respiratoire équilibré crée une montée et une descente naturelle des nuances dans tous les registres.
- Ajustement subtil ou rapide des nuances pour refléter le texte, les motifs rythmiques et le style (démonstré avec régularité).
- Nuances techniquement exigeantes (*sotto voce, messa di voce, fp, sfz, ppp, fff*). (introduction et développement)
- Les distorsions de nuances, de résonance, de voyelle, du vibrato, peuvent être coachées.
- Les annotations de nuances, plutôt que d'être fixées, sont interprétées comme des guides flexibles à travers lesquels une ligne musicale artistiquement formée est chantée.

Diction

- Le texte est naturel et déclamé de manière artistique, conformément à la Résonance de NIVEAU 5.
- Le texte est énoncé clairement dans une variété de langues, y compris des langues plus difficiles, le dialecte approprié étant déterminé par la langue, la région ou l'histoire.
- Des variations tonales intentionnelles résultant du dialecte peuvent être coachées.

-La modification expressive des consonnes et de l'énonciation se développe. (*rubato, retardement de l'attaque, legato, tessiture, équilibre avec les instruments*)

Articulation

- L'articulation reflète le Contrôle du souffle de NIVEAU 5; développement de la subtilité artistique.
- L'articulation déterminée par la langue et le style se développe.
- Le ton et l'effort équilibré se développent à travers de longs passages articulés, des extrêmes d'articulation, de nuances et de tessiture.
- Les annotations d'articulation, plutôt qu'être fixées, sont interprétées comme le reflet d'un texte chanté et d'une ligne musicale.

Rythme et tempo

Précision, clarté et qualités expressives telles que le poids, le momentum et le rubato

- La précision se développe, reflète le contrôle de la respiration de NIVEAU 5, dans tous les rythmes et styles.
- Pulsation interne régulière. La connaissance de la subdivision est démontrée par un rythme précis dans tous les styles.
- Ton et effort équilibrés maintenus tout au long des variations de tempo et des rythmes difficiles.
- Le rythme, en tant qu'élément expressif, démontré de manière constante avec précision. (*poids, élan et rubato variés*)
- Il est possible de compter les temps en chantant comme au NIVEAU 4.

Expression et art

Style, forme, expression

- La maturité artistique se développe; les chanteurs démontrent de la cohérence dans la formation des phrases, la déclamation poétique, la rythmique et l'interprétation éclairée des indications du compositeur.
- La technique vocale et les éléments musicaux sont flexibles et façonnés par des pratiques historiques ou culturelles.
- Le sens spécifique du texte est communiqué par des éléments musicaux, transmis par un contexte culturel ou historique informé.
- La forme résulte d'éléments musicaux et d'annotations du compositeur créant un ensemble artistique et structurel.
- L'expression extramusical créative et réfléchi (*programmation, mouvement, mise en scène*) démontrée.

Lecture des rythmes et des annotations musicales

Mètre : Tous peuvent être coachés **Valeurs des notes** : Toutes. **Tempo** : Tous peuvent être coachés **Annotations musicales** : Toutes les annotations courantes, les phrases descriptives, par exemple, *con bocca chiusa*, peuvent être coachées et facilement comprises. **Notation traditionnelle** : Développement de la possibilité de chanter des styles modernes.

Lecture de la mélodie et des intervalles et audition

Lecture mélodique : Mélodies utilisant tous les intervalles, toutes les tonalités et tous les modes, lecture à l'unisson ou en huit parties selon la difficulté, syncopes difficiles, triolets, mètres composés, changements de mètres difficiles **Intervalles** : Tous les intervalles, gamme majeure et mineure chantée avec les signes de la main de Kodály. Intervalles non diatoniques avec syllabes et signes de la main de Kodály développés par l'application au répertoire chromatique. **Armures** : Toute tonalité majeure ou mineure. **Accords** : Toutes les positions et inversions d'accords; accords sans fondamentales et accords « superposés » ; accords à six parties et plus.

NIVEAU 6

Meilleurs chœurs professionnels et semi-professionnels, de rares chœurs collégiaux

Résonance et voyelles

- Les chanteurs produisent un son riche, vibrant et harmonieux.
- Les chanteurs comprennent le registre équilibré et tous les types de voix, quelles que soient la langue, les nuances ou la tessiture.
- L'approche de la production sonore est variée et stylistiquement avisée, les chanteurs utilisent une technique vocale fonctionnelle, indépendamment des exigences vocales.

Équilibre et qualité sonore de l'ensemble

- Le son de l'ensemble résulte d'une approche uniforme de la résonance, de la diction et des éléments artistiques, quel que soit le ton souhaité.
- L'équilibre est assuré par des configurations variées, une flexibilité dans la gestion du personnel, par ex. déplacement des voix d'une section à l'autre, ajustement du nombre de chanteurs.
- L'équilibre est déterminé par les pratiques en matière de performance, les exigences musicales et stylistiques du répertoire.

Aisance et indépendance vocales

Portée, agilité, clarté et divisi

- La résonance est claire et cohérente chez tous les chanteurs, indépendamment des nuances, de la tessiture ou de l'étendue de la voix.
- Les rythmes et les harmonies complexes peuvent être chantés avec une clarté absolue de résonance et de hauteur.
- Tous les divisi sont possibles.
- Les chanteurs font la démonstration d'une technique permettant de créer n'importe quel son classique non occidental avec une technique vocale saine, lorsque coachés

Intonation

- L'intonation est sans faille.
- L'intonation est précise dans les passages ou œuvres dissonants, ainsi qu'avec un accompagnement dissonant.
- Les chanteurs s'adaptent couramment à des tempéraments variés selon les besoins historiques ou les exigences instrumentales.
- La chorale chante des styles non occidentaux et avec des instruments non occidentaux, les microtons ou les accords non occidentaux peuvent être coachés.

Contrôle de la respiration

Effort, débit d'air, efficacité, attaque

- L'effort respiratoire équilibré crée une énergie et un flux efficaces et intentionnels dans tous les registres et toutes les nuances.
- Les variations du flux d'air et de l'effort permettent aux chanteurs de créer une gamme de sons, tout en maintenant une bonne santé vocale.
- Les respirations intentionnelles pour les attaques et les respirations rapides (catch breaths) sont une composante expressive importante dans une phrase chantée avec musicalité.
- L'utilisation classique non occidentale de la respiration et du corps est facile à coacher.

Nuances

- L'ensemble des nuances sont chantées avec une résonance, une intonation et un effort respiratoire efficace de NIVEAU 6.
- Les nuances sont le résultat d'un mélange naturel des annotations du compositeur, d'une ligne musicale chantée artistiquement au sein de la texture musicale, avisée par la pratique d'exécution stylistique ou historique.

Diction

- Les voyelles varient en couleur et en résonance selon la langue, le dialecte et l'approche stylistique, tout en maintenant une uniformité dans le chœur.
- Toutes les langues sont abordées avec une approche cohérente et dialectique, adaptée au style musical.
- Les subtilités de l'énonciation, ainsi que les exigences linguistiques inhabituelles peuvent être facilement coachées.

Articulation

- L'articulation est uniforme dans l'ensemble, ce qui est une fonction constante du Contrôle de la respiration du NIVEAU 6.
- L'articulation est déterminée par le style et la déclamation poétique, et varie en fonction des besoins d'équilibre, de nuances, de tessiture, de considérations vocales.

Rythme et tempo

Précision, clarté et qualités expressives telles que le poids, le momentum et le rubato

- Chez tous les chanteurs, la pulsation intérieure et la subdivision conduisent à une approche rythmique vibrante et unifiée.
- Les rythmes, chantés avec intention, sont à la base de tous les autres éléments musicaux.
- Le rythme ou le « feeling » est précis, exact et informé par le style et la pratique de la performance.

Expression et art

Style, forme, expression

- Les superbes talents artistiques individuels se mêlent à ceux des autres artistes de l'ensemble pour créer une performance puissante et expressive.
- Une pratique du spectacle historiquement informée, une conscience profonde du style et de la culture se combinent à un art perspicace pour créer des spectacles significatifs.
- Le texte est chanté de manière poétique et significative, et est exprimé avec une attention particulière aux détails musicaux.
- Les éléments formels et musicaux se combinent pour créer une proposition artistique structurelle, dramatique et/ou personnelle.
- La chorale utilise des moyens créatifs pour communiquer efficacement avec le public.

Lecture des rythmes et des annotations musicales

Tous les éléments sont maîtrisés.

Lecture de la mélodie et des intervalles et audition

Tous les éléments sont maîtrisés.

Glossaire

Agogique : Allongement ou raccourcissement d'une note pour créer un accent.

Appoggio : Expression du *bel canto* qui désigne les forces musculaires opposées qui créent une sensation d'équilibre, de flottement, de « sur le souffle » ou d'inspiration en chantant.

Articulation : Forme, ou enveloppe de tons individuels créée et influencée par l'utilisation du souffle, des annotations d'articulation, du texte et du style.

C.-à-d. : C'est-à-dire.

Coaché : Désigne les techniques de rappel et de révision enseignées aux chanteurs qui ne maîtrisent pas encore une technique ou la résolution de problèmes.

Démonstré : Lorsqu'un concept a été plus enseigné qu'il n'a été introduit. La chorale en fera une démonstration plus poussée, malgré quelques irrégularités. *Démonstré de façon constante*, se réfère à une maîtrise de cette technique.

Distorsion des voyelles : Se réfère à diverses manifestations de voyelles qui ne résonnent pas efficacement. La « distorsion » peut être perçue à l'oreille comme une variation de hauteur, de respiration, de pression, de nuances, d'un changement dans vibrato, ou d'intelligibilité et de manque de naturel de la voyelle.

Énergie du souffle : Se réfère à l'engagement vigoureux des muscles du bas du corps pour créer un ton résonnant clair et adapté à l'âge, et à une pression sous-glottique suffisante.

Énonciation : Comment les mots sont formés par rapport à la langue, au dialecte et au style.

Évident : Lorsqu'un concept a été introduit, l'enseignant ou l'adjudicateur peut observer ce concept à de rares occasions ou de manière irrégulière, comme preuve que le concept a été enseigné.

« **Guillemets** » : utilisés chaque fois que le jargon vocal populaire est en cause. Ces termes sont souvent source de confusion, mais on suppose qu'il existe un niveau de connaissance préalable quant à la signification spécifique de ceux-ci.

Par ex., : Par exemple.

Plis fins et épais : Terme utilisé pour définir le chant avec les plis épais ou fins des cordes vocales, utilisé de manière interchangeable avec « voix de tête » et « voix de poitrine », et pour éviter l'utilisation du terme « registre », qui est parfois source de confusion.

Prononciation : L'acte d'énoncer les sons du langage.

Respiration basse : Autre terme pour la respiration abdominale

Respiration claviculaire : Inspiration lors de laquelle la cavité thoracique se soulève.

Respiration préparatoire : Aussi appelé souffle préparatoire, il s'agit d'un souffle qui prépare le chanteur pour une phrase à venir.

Respiration rapide (catch breath) : Une respiration courte prise au milieu d'une phrase ou rapidement entre deux phrases.

S,A,T,B : Abréviation pour soprano, alto, ténor, basse.

Tessiture : Distincte de l'étendue de la voix, la tessiture fait référence à une prédominance de l'écriture dans une partie particulière de la voix. On pourrait dire que la tessiture est plus élevée pour un Ténor 1 en composition TTBB qu'en écriture SATB, étant donné que dans le TTBB, le T1 reste généralement au-dessus des autres types de voix, et qu'il y a moins de mouvement dans l'étendue même de la voix.

« **Voix de tête** » : Terme courant utilisé pour définir le chant avec les plis fins des cordes vocales, utilisé de manière interchangeable avec « plis fins » et « mécanisme léger », et s'éloignant de l'utilisation du terme « registre », qui est parfois source de confusion.

« **Voix de poitrine** » : Terme courant utilisé pour définir le chant avec les plis épais des cordes vocales, utilisé de façon interchangeable avec « plis épais » et « mécanisme lourd », et s'éloignant de l'utilisation du terme « registre », qui est parfois source de confusion.

Voix en transition