

Dionysos au Chili

Original Español

<https://enriquepanblog.wordpress.com/2016/03/08/dionisio-en-chile-perfeccionamiento-vocal/>

par Enrique Pardo

English : www.pantheatre.com/pdf/6-dionysus-chile-gb.pdf

“Perfeccionamiento Vocal”

Escuela de Teatro

Universidad de Chile

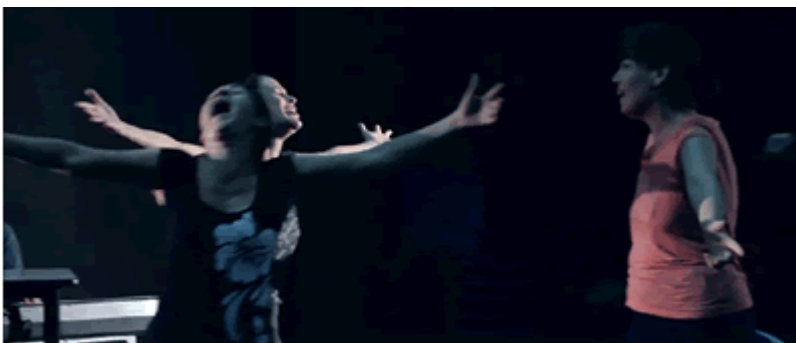
Une proposition de Pantheatre Chile.

Une analyse mytho-pédagogique de la VIDEO de présentation
du programme de « Perfectionnement Vocal »

Recommandation – voir la **vidéo** avant ou pendant la lecture :

https://www.youtube.com/watch?v=iVKES_v7IN4&feature=youtu.be

0:00 Première scène: deux belles sirènes (non des sirènes-poissons, mais celles qui ont des ailes) virevoltent autour d'une femme, plutôt déconcertée. Elles rient, trépignent, et l'éblouissent de

vitalité et de joie. Quel luxe ! Deux enseignantes pour une élève - et qu'est-ce qu'elles s'amuse ! (« Sans les maris », suggère la directrice...)

01:07 La directrice, Linda Wise, intervient un peu plus avant, avec

doigté et d'un ton plus sobre. Elle suggère un peu de distanciation, et ce qu'elle semble dire est: « Attention aux émotions dans le chant! » Ce qui revient à dire « Attention aux sirènes! » Ce qu'aujourd'hui nous appelons «émotions» la mythologie les appelait anges, ou sirènes. Mais nous sommes au Chili où l'envie et le potentiel d'émotion est maximal et immédiat.

01:25 De suite apparaissent les larmes – qui se croient toujours invitées et bienvenues. Elles le sont, bien entendu. Dans ces mythologies elles sont une aubaine : des perles pour filer le collier théâtral.

01:56 La directrice lance un second avertissement: « Attention à la victime! » - « Écoute le piano ! » Elle tient clairement à soigner des délices du naufrage dans la vallée de larmes – là où l'âme (Psyché) descend pour "gémir et pleurer" à la recherche d'Eros ou de Dionysos (ou du Christ,

soit dit en passant): les «maris» de l'alternative mythologique...

02:16 L'autre professeur, Enrique Pardo, fait son apparition, entouré d'impressionnants percussionnistes ; il rigole et semble dire quelque chose comme: «... faire des coupures dans l'émotion théâtrale... »

Un très beau jeune satyre s'arrache la chemise (carton jaune!), il s'aventure, regarde autour de lui, puis s'arrête interloqué: « Où ai-je atterri? Où suis-je ? »

03:30 Une bacante émerge de l'obscurité, les cheveux bleu-noirs. Elle aussi pleure, et chante (à Dionysos?): « ta voix persiste. » Où sommes-nous? Dans une école dionysiaque de la voix? Tourbillons, étreintes, trémolos, soupirs, grandiloquence, superbe, extravagances sensuelles: tout est converti en gloire sentimentale. Même quand cela chante faux, le résultat est victorieux! C'est très bien ainsi: nous sommes prêts pour le « perfeccionamiento vocal ». Nous avons sous la main ce que les alchimistes appelaient: *prima materia*. Il nous faut maintenant la travailler.

Ezra Pound, le grand et ténébreux poète américain, s'est permis la sentence suivante: «Seule l'émotion perdue». Un autre poète américain, Louis Zukofsky, a osé le corriger: « Seule l'émotion objectivée perdue ».

Une chanson c'est justement cela: de l'émotion objectivée. Nous touchons ici au cœur du travail de Linda Wise et de la philosophie de la voix de Roy Hart. Une chanson est un objet-allégorie qui, à la fois, idéalise et réalise l'équilibre entre paroles, musique et émotion. C'est l'un des chefs d'œuvre que la notion de *singing* cherche à accomplir – à perfectionner. Et ceci à bien plus d'un égard : syntoniser la sophistication sentimentale, l'intelligence émotionnelle, musicaliser le génie jusque dans les crevasses les plus sombres de sa voix. Bienvenus à l'école du génie!

Vers la fin de la vidéo une annonce apparaît qui peut nous laisser perplexes: SI TU TROUVES TA VOIX TU TROUVES TA PLACE. C'est supposé être une proposition du *maestro* Enrique Pardo. A première vue, elle semble exprimer la fierté de trouver « sa » voix, une voix libre, qui connecte avec les émotions et qui, par là, trouve une identité et un placement authentique. Pour une école de la voix ce serait déjà une grande réussite. De là cette vidéo chargée d'émotion, d'intensité expressive, d'engagement corporel, d'appels passionnels à Dionysos. C'est cette générosité indispensable qui nous invite à la fête (orgie ?) de sa lune de miel avec la voix. Pour partir ensuite à la conquête de la « performance vocale » du travail de « perfeccionamiento ».

L'approche du chant et des chansons de Linda Wise, tout comme les propositions performatives d'Enrique Pardo, nous conduisent vers des territoires considérablement plus complexes et exigeants. En fait, Enrique Pardo n'a jamais dit: SI VOUS TROUVEZ VOTRE VOIX VOUS TROUVEZ VOTRE PLACE. C'est une inversion romantique causée par l'enthousiasme *vocalodoule* (idolâtrie de la voix) du jeune vidéaste. C'est en fait l'opposé que le *maestro* propose: SI TU TROUVES TA PLACE TU TROUVERAS TA VOIX. Cela implique un peu moins de « Qui suis-je? », et beaucoup plus de « Où suis-je? ». Un positionnement - même au sens politique - où il faut d'abord écouter : percevoir, discerner, apprécier, se rendre compte, observer, considérer (lire les étoiles !). L'inspiration, c'est de la respiration poétique, capture et adéquation au génie des lieux - ce qui donne un tour radical à ce que l'on entend d'habitude par « place la voix. »

La voix est non seulement « le muscle de l'âme » (une autre annonce sur la vidéo); la voix est aussi la pensée de l'âme¹. Elle est éloquence sensible, intelligence culturelle, porte-parole du corps émotionnel. La voix chante et enchante le monde lorsqu'elle danse avec les idées.

Note 1: La référence à une école du génie vient du commandement du génie de l'armée espagnole, une caserne à Grenade, voisine immédiate de l'école d'architecture où Pantheatre organisa le Festival Mythe et Théâtre en 2002. L'inscription sur le portail de la caserne annonçait la couleur: Doctrine et Dressage. Enrique Pardo en a été tellement impressionné qu'il l'a inclus dans la définition de son travail dans Panthéâtre:

Note 2: « La performance vocale s'appuie sur deux principes complémentaires : finesse technique et risque expressif. Elle cherche à mettre en valeur le génie personnel - musicalité et tempérament - ainsi que la pertinence (ou impertinence) de ce qu'on a à dire, que ce soit par la parole, le geste, le chant, l'image, le cri, le silence, ou leur synthèse dans un théâtre chorégraphique. »

¹ Une note philosophique (une seule !) sur la voix et l'âme. *The Soul Always Thinks* (L'âme est toujours en train de penser) est le titre d'un livre du psychologue allemand Wolfgang Giegerich, un élève "antinomique" de James Hillman (le maître philosophique de Panthéâtre), à qui il reproche l'utilisation de notions telles que âme, ou *anima*, et l'utilisation d'un langage mytho-poétique. Giegerich semble faire demi-tour et retourner à une philosophie conceptuelle. Il utilise cependant la mythologie pour étayer son point de vue, en particulier le mythe de la terrible mort d'Actéon pour illustrer (penser?) la notion dialectique de sublation proposée par Hegel, qui serait ici l'apparente contradiction d'une âme qui pense. Giegerich visita Malérargues dans les années 1980, avec James Hillman. La voix ne semble pas faire partie de ses réflexions, peut-être parce que c'est une notion très similaire à celle d'âme (surtout la *soul* du romantisme), ou à celle d'*anima* selon Hillman. Voix, *soul* et *anima* sont des médiatrices (féminines) de la pensée-sentiment-imagination humaine.

Note 3: «Doctrine et Dressage». La doctrine a aussi une finalité antinomique: les normes artistiques sont faites pour être violées. Les règles, pour confirmer les exceptions. Et le dressage critique mène en fait à l'iconoclasme. Mais on ne peut pour autant échapper au travail technique et culturel (et cela ressemble souvent à un service militaire!) – notamment la dissociation poétique et le contrepoint.

Note 4: Grenade est l'un des joyaux de l'Andalousie où le génie est appelé *duende*. Si vous voulez voir du duende à l'œuvre dans une performance vocale, regardez la vidéo de la directrice de Pantheatre Chili: Annie Murath : <https://www.youtube.com/watch?v=bd3AQv9-nvI>

