



Centre Artistique International Roy Hart *Lettre d'information Été / Newsletter Summer 2020*

Sommaire / summary :

Introduction : Réouverture du Centre
Entretien : Kevin Crawford, "Formation et transmission"
"Qui était Alfred Wohlson", par Ralf Peters
Aussi: spectacle été 2020 et appel à dons

Introduction : The Centre reopens!
Interview : Kevin Crawford, "Pedagogy and transmission"
"Who was Alfred Wolfsohn", by Ralf Peters
More: performance summer 2020 and appeal for donations

In English below

Chers toutes et tous,

Nous espérons que vous allez toutes et tous bien. Une bonne nouvelle : le Centre Artistique International Roy Hart rouvre le 1er juillet ! Cette réouverture se fera en douceur, avec un seul stage la première semaine de juillet. La liste des stages annulés ou reportés est régulièrement mise à jour sur notre site internet. Vous pouvez vous y référer. Cette réouverture se fera bien entendu dans le respect des normes sanitaires. A bientôt!

Kevin Crawford : « Des voies pour devenir professeur »

Kevin Crawford est un des membres du groupe de travail qui a réfléchi à la formation des futurs professeurs. Les étapes et les définitions de cette transmission sont à présent établies. Kevin répond à nos questions.

Quel sont les grandes lignes du processus de transmission ?

Nous avons créé un groupe de travail appelé le Collège des Mentors, qui réunit les mentors, des anciens, les enseignants les plus expérimentés, soit au total seize à dix-sept personnes. Nous avons longuement réfléchi aux étapes pour former des enseignants. La dénomination exacte de ces nouveaux enseignants sera : « professeur reconnu par le Centre Roy Hart ».

Les définitions sont maintenant écrites. L'idée maîtresse est : le processus de transmission se fait de personne à personne, comme chez les artisans anciens, de maître à élève. Il n'y a pas un manuel, une référence écrite. La transmission passe uniquement entre un professeur, une personne, et un apprenti, une autre personne. Dans la mesure où nous sommes des personnalités très diverses au sein de la galaxie Roy Hart, cette transmission se fait de manière différente selon les personnes ou les groupes – il y a des personnes individuelles et il y a aussi des groupes points de repère (par exemple Panthéâtre, de Linda et Enrique, ou le groupe pédagogique avancé, Advanced Pedagogic Group, APG, de Saule, Carol, Edda, qui s'appelait avant Teacher training group et a été modifié en APG).

Il n'y a pas une voie royale pour devenir professeur reconnu par le Centre ; il y a des voies, autant que de professeurs du corps des mentors.

Comment va-t-on évaluer, qui va décider que quelqu'un est susceptible d'être professeur ?

Nous ne souhaitons pas un cursus précis ou rigide, mais afin d'établir une forme commune, nous instaurons deux étapes.

Premier stade : approfondir son travail en tant que personne et artiste, à travers des stages, des leçons avec différents professeurs, des stages de longue haleine ou intensifs. Il est

important de développer un rapport privilégié avec un ou quelques enseignants, qui peuvent voir l'évolution de l'élève dans le temps. Changer de professeur en permanence risquerait d'empêcher d'aller au bout avec quelqu'un. Les deux sont nécessaires : rencontrer une diversité de professeurs ; construire une continuité dans le travail avec quelqu'un ou quelques-uns. Pour cette étape, il n'y a pas de limite de temps.

Deuxième stade : la personne a déjà approfondi le travail ; maintenant elle est prête à entrer dans un nouveau stade, celui d'apprenti. Elle aura déjà identifié celui ou celle qu'elle aimerait désigner comme son mentor. Ce mentor et deux autres enseignants expérimentés doivent donner leur appui à la personne pour qu'elle puisse passer au deuxième stade : être apprenti.

Ces trois recommandations sont indispensables. Il y a un formulaire à remplir et renvoyer à AST (équipe administrative de soutien). L'équipe de l'AST ne décide pas qui peut devenir professeur ; elle est là pour mettre de l'huile dans ce processus, faciliter les relations entre les élèves, les mentors et le corps des mentors.

A priori, la demande est acceptée. L'AST peut demander un avis à d'autres enseignants. Un exemple : si quelqu'un a beaucoup travaillé avec Panthéâtre à Paris pendant des années mais que personne de Panthéâtre ne donne un avis ou une recommandation sur cette personne, on peut demander à Panthéâtre son point de vue.

La personne est admise dans un processus d'apprentissage très individualisé entre l'apprenti et le ou les mentors (certains ont deux mentors). Ensemble, ils conçoivent le plan des études. Il inclue peut-être d'autres stages, d'autres leçons, l'observation des cours des profs ou, à l'inverse, le prof qui observe le cours de l'apprenti, des stages co-animés, ou toute formule utile à l'apprenti.

On recommande aux apprentis de rencontrer le maximum de profs Roy Hart, d'avoir un rapport avec la majorité de ces profs. Ainsi, ils découvrent les diverses tendances ; toutes ne leur conviendront pas mais, au moins, ils auront compris l'envergure, l'arc-en-ciel du Roy Hart.

Nous recommandons aussi une relation avec Malérargues, centre important de ce travail. D'autres artistes sont ailleurs mais Malérargues reste le point de repère important. Il n'y a pas de délai, cette étape peut durer deux ans, ou plus ou moins selon les personnes. A un moment donné, l'apprenti et le mentor se sentent prêts. Avec l'appui de quatre autres professeurs, ils présentent une demande auprès du Collège des Mentors.

Comment se passe l'évaluation ?

Le mentor doit décider du moyen d'évaluation. On a choisi de conserver certaines obligations du système précédent, par exemple rédiger un mémoire. Mais pour l'essentiel, on veut un processus continu d'évaluation dans le temps. Une fois que le Collège des Mentors a donné son accord pour que l'apprenti devienne « professeur reconnu par le Centre Roy Hart », la demande est soumise au Conseil d'administration du Centre, qui entérine la proposition et a le dernier mot.

A lire : « Vocal Traditions: The Roy Hart Tradition », [Article très complet de Kevin Crawford et Noah Pikes dans la revue Vasta.](#)

En préparation : Kevin Crawford, biographie de Roy Hart, extraits et exercices, à paraître dans la collection Routledge Performance Practitioners.

Qui était Alfred Wolfsohn ?, par Ralf Peters

Au cimetière de Golders Green à Londres, on pouvait trouver depuis près de 50 ans une plaque avec la citation allemande « Lerne singen, o meine Seele », « Apprends à chanter, ô mon âme ». Elle y a été placée à la mémoire d'Alfred Wolfsohn, décédé en 1962. Cette année (2020), la plaque sera transférée et accueillie à Malérargues, l'endroit même qui a été fondé et inspiré par le plus important élève et successeur d'AWE (comme Wolfsohn était appelé par ses élèves) : Roy Hart.

C'est peut-être le bon moment pour poser une nouvelle fois la question : Qui était cet homme qui a changé l'idée de la voix humaine pour toujours ? Il existe une quantité de documents écrits à son sujet (voir liste ci-dessous).

Né en 1896 à Berlin (Allemagne), il a été contraint de rejoindre la Première Guerre mondiale alors qu'il n'avait que 18 ans. Il a survécu à ces quatre années, mais il en est sorti profondément traumatisé. Il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver une voie qui pourrait l'aider à redevenir un « être humain » : AWE était convaincu que son âme était morte dans les tranchées de la guerre et c'est sa voix qui l'a aidé à se réanimer.

Les voix des soldats mourants ont joué un rôle majeur dans ses expériences traumatisantes de la guerre. L'histoire de la façon dont il a relié ces expériences à sa propre voix est devenue l'un des célèbres mythes fondateurs de notre travail vocal (un mythe dans le meilleur sens du terme !). Depuis lors, ce mythe a été raconté sous différentes formes. Elles sont toutes vraies.

AWE a commencé à explorer sa voix et, dans les années 1930, il est devenu professeur de chant et de voix. Il a écrit son célèbre manuscrit Orphée ou le Chemin du Masque où il développe sa vision d'une voix libérée, sans chaînes, libérée des restrictions culturelles autant que des inhibitions et limitations personnelles. Au sens d'AWE, ce processus a très peu à voir avec les techniques de chant mais beaucoup avec l'exploration de la relation entre votre voix et votre âme ! Apprends à chanter, ô mon âme !

A son époque, les idées d'AWE sur la voix humaine étaient absolument nouvelles. Avec son

travail de pionnier, il a ouvert le champ de la voix libérée et, sans lui, le travail tout aussi novateur de Roy Hart et du Roy Hart Theatre n'aurait pas été possible. Allemand juif à l'époque nazie, AWE a émigré à Londres en 1939 et a recommencé à enseigner la voix après la Seconde Guerre mondiale. C'est là que Roy Hart l'a rencontré et a décidé de travailler avec lui pendant les 12 années suivantes. Après la mort d'AWE en 1962, Roy Hart a créé sa propre version et vision artistique et sociale de la voix humaine et cette approche évolue jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, les racines qui ont été plantées par Alfred Wolfsohn sont toujours présentes dans notre travail et nos idées de la voix humaine.

Quelques documents sur Alfred Wolfsohn

- ses écrits sont disponibles à La Mémoire, les archives du Centre Roy Hart à Malérargues. La plupart existent en version anglaise, principalement traduite par Marita Günther qui est devenue l'héritière d'AWE. Très peu sont en français.
- Le manuscrit d'Orphée est disponible en format PDF dans une édition anglaise de Jay Livernois, traduite par Marita Günther et révisée par Sheila Braggins.
- À La Mémoire, il y a aussi du matériel audio et vidéo avec AWE et ses étudiants, édité par Paul et Clara Silber, pour les versions allemandes principalement avec l'aide de Ralf Peters.
- Sheila Braggins a écrit une biographie d'AWE : *The Mystery behind the Voice*, disponible à Malérargues.
- Il y a beaucoup de matériel sur AWE sur www.roy-hart.com. Aussi sur le site du Centre, <https://roy-hart-theatre.com/fr/patrimoine/#alfred-wolfsohn>
- Kaya Anderson est la dernière de nos enseignants qui a travaillé intensément avec AWE. Une source unique de "mémoire vive" !
- Dans le livre de Noah Pikes *Dark Voices*, il y a un chapitre sur Alfred Wolfsohn
- Dans *Wege zur Stimme*, de Ralf Peters, livre en allemand sur notre travail de voix, vous trouverez des informations sur AWE.

7 et 8 août, spectacle ZAUBER à Malérargues

Ian Magilton nous informe : "Notre Flûte enchantée. Die Zauberflöte tient une place de premier choix dans les recherches du Roy Hart Theatre du fait que cette œuvre a inspiré Alfred Wolfsohn il y a cent ans, au moment où celui-ci définissait son concept de « Voix humaine ». Il affirmait que chaque homme et chaque femme était capable de chanter tous les rôles de cet opéra et d'endosser tous les archétypes qu'ils représentent, des extrêmes aigus de la Reine de la nuit aux notes les plus graves produites par Sarastro, et qu'il y avait en chacun de nous un amoureux, une victime, un héros, un bouffon, un sage, un dictateur, une sorcière, un esclave diabolique et plus encore. Dans chaque émotion que nous éprouvons, il y a des passerelles vers toutes les autres."

Musique : Wolfgang Amadeus Mozart. Arrangements musicaux : Sašo Vollmaier, Orly Asody et l'équipe de création. Kaya Anderson, Orly Asody, Caroline Boersma, Juliette Flipo, Stephan Koch, Douglas Macarthur, Ian Magilton, Ivan Midderigh, Emma Pannell, Anne Piffard, Nike Redding, Anita Roksvåg, Laurent Stéphan, Sašo Vollmaier. »

Appel à dons

Nous vous sollicitons pour contribuer, si le cœur vous en dit, à notre appel à dons. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, veuillez considérer contribuer même si c'est par un don modeste. Nous vous en serions infiniment reconnaissant.e.s. N'hésitez pas à également partager le lien ci-dessous à toute personne aimant le Centre Artistique International Roy Hart, que ce soit par email ou sur les réseaux sociaux.

Notre appel à don se tient sur la plateforme « HelloAsso », plateforme française qui s'engage à ne pas commercialiser vos données. [Cliquer sur ce lien](#). Merci d'avance pour ce que vous ferez!

Dear friends,

We hope you are all well. Good news: the Roy Hart Centre reopens on July 1st! This reopening will be a smooth reopening, with only one workshop the first week of July. The list of cancelled or postponed workshops is regularly updated on our website. You can refer to it. This reopening will of course be done in compliance with health regulations. Welcome!

Kevin Crawford : « Pathways to become teacher »

Kevin Crawford is one of the members of a team who have been reflecting on the training of future teachers. The process and definitions of this transmission are now established. Kevin

replies to our questions. (This team was composed of Jonathan, Ethie, Edda, Linda, Ian, Kaya, Kevin with advice from Zwaan and David).

What are the broad lines of the transmission process ?

We have created a working group called the Body of Mentors, which brings together mentors and the most experienced teachers, in all sixteen or seventeen persons.

We have deliberated at length on the stages that the training of teachers might take. The exact name for these new teachers is still to be formally confirmed but in the interim we are using the following formula : « teacher recognised by the Roy Hart Centre ».

These definitions are now articulated. The guiding principle is: the process of transmission is best handed down from person to person, as in traditional arts, from master to pupil.

There is no manual or text of reference. Transmission occurs uniquely between a person, the teacher and another person, the apprentice.

To the degree to which there is a wide range of personalities within the Roy Hart tradition, this transmission takes place differently depending on the persons or groups – there are individuals but also groups that are a point of reference (for example Pantheatre with Linda and Enrique, or the Advanced Pedagogic Group with Carol, Edda and Saule, formerly known as Teacher Training Group).

There is no Royal Road to becoming a teacher recognised by the centre : there are multiple pathways, reflecting the diversity of the members of the Body of Mentors.

How will it be evaluated, decided, if someone is ready to be a teacher ?

We don't want a rigid protocol, but in order to have a common trunk we have clarified two stages.

First stage : deepen one's work as a person and artist, through workshops, lessons with a variety of teachers, engage in on-going or intensive training programs . It is important however to develop a special relationship with one or several teachers, who can follow the student's evolution over time.

Continually changing teacher may prevent fully engaging with someone. Both sides are necessary: meeting a variety of teachers: constructing a continuity in the work over time with one or several persons. There is no time limit to this 'deepening' stage.

Second stage: the person has now gone deeper with the work and is ready to move to another level, that of apprentice. They will have identified their mentor. The mentor and two other senior teachers now need to recommend that the student be admitted into this second level : the apprenticeship program.

There is a form to be filled out by the would-be apprentice that has to be returned to the AST (Administrative Support Team) with the three required recommendations. The team of the AST (composed of Edda, Ethie and Kevin) does not decide unilaterally who may enter into the apprenticeship program with a view to becoming a recognized teacher. It's there in order to facilitate the process, and support communication between students, mentors and the Body of Mentors.

In principle, a demand with the recommendations is normally accepted. However the AST may ask for advice from other teachers : for example if someone has worked with Pantheatre in Paris for some years but no one from Pantheatre has given a recommendation, Pantheatre might be consulted.

The student admitted into an apprenticeship program, that is individually tailored between the apprentice and the mentor(s). Together, they draw up a study plan. This may include further workshops, lessons, observation of teachers' lessons, or inversely, apprentice may be observed whilst teaching : collaborative teaching ventures and other aspects of teaching or cultural studies may also be a part of this plan.

It is recommended that the apprentice meets as wide a range of teachers in the Roy Hart tradition as possible : thus they will discover its different strands. Not all approaches will suit them, but, at least, they will understand the breadth of teaching that is offered.

We recommend also that apprentices develop a strong relationship with Malérargues, as it remains an important point of reference for the work, as well as reaching out, where possible, to the wider diaspora of teachers.

There is no time limit on this second stage of the process : it may last two or more years depending on the apprentice. At a given moment the apprentice and the mentor feel ready, and with the support of four other senior teachers, they present a request to the Body of Mentors.

How does evaluation happen?

The mentor must decide the form the evaluation takes. We have decided to keep some of the obligations of the previous conditions, for example writing a short dissertation. But, in essence, the approach is based on on-going evaluation.

Once the Body of Mentors has agreed that the apprentice becomes a 'teacher recognised by the Roy Hart Centre', the request is submitted to the Board of the Centre, who accepts the proposal and has the final authority.

Recommended reading : « Vocal Traditions: The Roy Hart Tradition », a thorough [article by Kevin Crawford and Noah Pikes in Vasta](#)

In preparation: Kevin Crawford, biography of Roy Hart, extracts and exercises, to be published in Routledge Performance Practitioners.

Who was Alfred Wolfsohn? By Ralf Peters

At the cemetery of Golders Green in London, you could find for almost 50 years a plaque with the German quotation "Lerne singen, o meine Seele", "Learn to sing, o my soul". It was put there in memory of Alfred Wolfsohn who died in 1962. This year (2020), the plaque will find a new home in Malérargues, the very place that was founded and inspired by the most important student and successor of AWE (as Wolfsohn was called by his pupils): Roy Hart.

This might be a good moment to ask once again: Who was this man who changed the idea of the human voice forever? There is quite an amount of written material about him and I will give a list with it below.

Born in 1896 in Berlin (Germany), he was forced to join World War I when he was only 18 years old. Somehow he survived these four years, but got out of it deeply traumatized. It took him a very long time to even find a path that might help him to become a "human being" again: AWE was convinced that his soul had died in the trenches of the war and it was his voice that helped to revive himself.

Voices of dying soldiers played a strong role in his traumatizing war experiences and the story of how he connected these experiences with his own voice became one of the famous founding myths of our voice work (myth in the very best sense!). Since then this myth has been retold in different variations. All of them are true.

AWE started to explore his voice and in the 1930s he became a voice and singing teacher. He wrote his famous manuscript *Orpheus or the Way to a Mask* where he developed his vision of an unchained voice, unchained from cultural restrictions as much as from personal inhibitions and limitations. In AWE's sense, the process of unchaining has very little to do with singing techniques but a lot with exploring the relation between your voice and your soul! Learn to sing, o my soul!

In his times, AWE's ideas of the human voice were absolutely new. With his ground breaking work he opened the field for the liberated voice and without him the similarly ground breaking work of Roy Hart and the RHT would not have been possible.

As a German Jew in Nazi times, AWE emigrated to London in 1939 and started to teach voice again after World War II. There Roy Hart met him and decided to work with him for the next 12 years. After AWE's death in 1962, Roy Hart created his own artistic and social version and vision of the human voice and this approach is evolving until today. Nevertheless the roots that were planted by Alfred Wolfsohn are still present in our work and our ideas of the human voice.

Some material about Alfred Wolfsohn

his writings are available at La Mémoire, the archives of the Roy Hart Centre in Malérargues. Most of it exists in an English version, mainly translated by Marita Günther who became AWE's heiress. There is very little in French.

The *Orpheus* manuscript is also available as PDF in an English edition by Jay Livernois, translated by Marita Günther and revised by Sheila Braggins.

At La Mémoire, there is also audio and video material with AWE and his students, edited by Paul and Clara Silber, the German versions mainly with assistance of Ralf Peters.

Sheila Braggins wrote a biography of AWE: *The Mystery behind the Voice*, available in Malérargues.

There is a lot of material about AWE on www.roy-hart.com. Also on the Center's website, www.roy-hart-theatre.com. Click on "Legacy" and "Resources"!

Kaya Anderson is the last of our teachers who worked intensely with AWE. A unique source of "mémoire vive"!

In Noah Pikes' book *Dark Voices*, there is a chapter about Alfred Wolfsohn

In Ralf Peters, *Wege zur Stimme*, a German book about our voice work, you find material about AWE.

Performance ZAUBER August 7 and 8, in Malérargues

Ian Magilton informs us: « Our Magic Flute. Die Zauberflöte has been woven into the research of Roy Hart Theatre ever since Alfred Wolfsohn's first inspiration of the 'human voice' a hundred years ago in Berlin. He insisted that everyone was capable of singing all of the archetypal roles in it, from the Queen of the Night's, highest, to Sorastro's lowest note of classical music, that in each of us there is a lover, a victim, hero, fool, wise man, dictator, witch, evil slave and more. In every emotion we have are pathways to all of the others.

Music by Wolfgang Amadeus Mozart Musical arrangements by Sašo Vollmaier, Orly Asody and the cast : Kaya Anderson, Orly Asody, Caroline Boersma, Juliette Flipo, Stephan Koch, Douglas Macarthur, Ian Magilton, Ivan Midderigh, Emma Pannell, Anne Piffard, Nike Redding, Anita Roksvåg, Laurent Stephan, Sašo Vollmaier."

Appeal for donations

We are making an appeal for donations and inviting you to contribute, if you should wish to do so, to a fund of support. And since small streams make big rivers, please do consider donating even if just a modest amount. We would be immensely grateful. And please feel free to share the link below either by email or on social networks, with anyone who loves the Roy Hart International Art Centre

Our call for donations is made via "HelloAsso", a French payment site which guarantees that your data will not be commercialized. [Click on this link](#). Many thanks in advance for your support!

Le site du CAIRH / the CAIRH website <https://roy-hart-theatre.com>

Les archives photographiques du Roy-Hart Theatre
www.royharttheatrephotographicarchives.com

CAIRH / Centre Artistique International
Roy Hart, Château de Malérargues
30140 Thoiras, France

+33 4 66 85 45 98
cairh_office@orange.fr



Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous recevez cet email car vous êtes inscrit à la newsletter du Centre Artistique International Roy Hart.

[Se désinscrire](#)

Envoyé par



© 2016 Centre Artistique International Roy Hart