

AVANT-PROPOS

Dans le cadre de mon enseignement de la direction chorale et dans mon travail de chef de chœur et de compositeur, la partition musicale – un outil qui me fascine – demeure ma ressource et mon inspiration première. Je porte une attention particulière aux personnes derrière les pages des partitions que nous interprétons. Pour le compositeur et la compositrice de musique chorale, ces œuvres n’existent pas avant qu’un chœur leur donne vie. En tant que compositeur, cette appréciation m’amène à voir le processus de répétition de chant choral à travers leur regard. La naissance d’une œuvre chorale commence par une idée créative et le désir du compositeur ou de la compositrice de communiquer cette idée. Et pour les choristes ainsi que pour leurs cheffes et chefs de chœur, la partition représente un des seuls moyens pour ces personnes de produire une version tangible et concrète de cette idée. Dans le cadre de la répétition de chant choral, cette partition devient une sorte de « guide pratique » qui nous accompagne dans l’expression commune des idées qui se trouvent sur chacune de ses pages. Pour moi, la partition représente une source importante d’information, mais aussi d’inspiration tout au long du processus de répétition. Impliqués activement dans un processus interactif de répétition, les choristes et les cheffes et chefs de chœur participent à la construction d’une sculpture de sons – un véritable monument sonore.

Dans ce livre, j’aborde l’art de diriger les répétitions chorales de manière efficace, dynamique et surtout musicale. Aujourd’hui, tant de cheffes et chefs de chœur dirigent des chœurs d’adultes et cherchent une meilleure façon d’entreprendre le travail de la préparation musicale de leurs concerts. Je suis touché de voir la passion avec laquelle mes collègues relèvent le défi d’interpréter des œuvres polyphoniques. Que ce soit dans le cadre du chant choral amateur ou dans un contexte scolaire, professionnel ou religieux, les défis musicaux associés à l’interprétation de la musique chorale nécessitent des solutions concrètes et durables. Sur ces pages se trouvent des techniques et des exercices pour faciliter l’intégration des composants musicaux d’une œuvre lors du processus de répétition.

La découverte de tout ce que les compositrices et compositeurs nous laissent sur les pages de leurs partitions représente pour moi l’essence de l’expérience de chant choral. Par notre curiosité, notre audace et notre inventivité, nous pouvons entrer en communion avec eux et communiquer leurs messages à nos publics. La partition de chant choral, autant qu’elle puisse nous aider, peut nous confondre et parfois même nous intimider. J’espère que les chapitres de cet ouvrage serviront de guide dans la découverte d’outils pour rendre la répétition de chant choral la plus efficace et dynamique possible. Que mon enthousiasme pour l’étude de la partition et pour les méthodes que je propose dans ce livre soit utile et vous inspire dans vos démarches.

Robert Ingari

INTRODUCTION

La répétition de chant choral, une expérience à savourer!

Le plaisir de prendre part à l'art du chant choral se niche un peu partout à travers nos expériences, que ce soit sur scène, en répétition, en écoutant un concert ou un enregistrement. Pour les choristes adultes, c'est en répétition hebdomadaire qu'il se passe quelque chose de profond. Dans une énergie collective, toutes et tous s'engagent à bien travailler, à découvrir, à grandir et à participer pleinement au processus de préparation d'un concert. L'expérience de s'intégrer au sein d'un chœur et de se joindre à l'effort collectif du chant polyphonique nous enrichit et crée des liens inoubliables entre nous. Et pour la cheffe ou le chef de chœur, l'expérience de diriger un ensemble vocal lors de la préparation d'un concert peut s'avérer encore plus riche et stimulante que celle de la direction du concert. La synergie créée lors des répétitions dans les échanges d'information et d'énergie entre le chef ou la cheffe de chœur et ses choristes peut transformer une simple séance de chant commun en un moment magique.

Quel bonheur de se retrouver de semaine en semaine devant ses choristes et reprendre le travail de déchiffrage et de perfectionnement des œuvres que nous avons choisies! Mais des moments d'inassouvissement peuvent parfois teinter ce bonheur lorsque nos choristes ne retiennent pas le matériel appris lors des répétitions précédentes. Il peut arriver qu'un chœur ne progresse pas au rythme souhaité après avoir repris les mêmes passages plusieurs fois, et ce, même après avoir travaillé à la maison. Dans toutes ces situations, c'est une question d'efficacité et une vraie stratégie qui vise le développement des aptitudes musicales de nos choristes.

Pour que chaque instant de la répétition soit efficace et pertinent, le travail du chef ou de la cheffe de chœur doit refléter sa compréhension et son analyse de l'œuvre en empruntant le rôle des compositrices et compositeurs. Ses objectifs doivent inclure la juste représentation vocale des composants particuliers donnant à une œuvre son identité. Son travail doit appuyer et donner vie aux idées musicales du compositeur ou de la compositrice, en s'assurant que ses choristes les articulent avec précision, énergie et imagination.

L'enseignement et la répétition de chant choral – une stratégie efficace

L'efficacité d'une technique de répétition se trouve non seulement dans la rapidité de son effet sur le son, mais aussi dans le fait qu'elle renforce les capacités musicales des choristes. Chaque exercice musical effectué tout au long du processus de répétition peut améliorer la qualité des apprentissages et enrichir l'expérience musicale pour toutes les personnes qui y participent. Et la cheffe ou le chef de chœur, dans une démarche méthodique instaurée tout au long du processus, guide ses choristes et se sert de toutes ses expériences musicales antérieures. Ces expériences informent ses décisions et ses choix dans sa quête de traduire les notes et rythmes écrits sur la partition en un monument sonore expressif et fidèle à l'écriture musicale.

Les techniques choisies par le chef ou la cheffe de chœur témoignent de sa capacité à déconstruire et à reconstruire une œuvre de chant choral à travers une série ordonnée d'étapes. Mais dans la contrainte d'une période limitée de répétitions pour un concert, la cheffe ou le chef de chœur doit chercher une stratégie efficace. Et cette stratégie doit assurer non seulement le bon déroulement du concert, mais la croissance musicale et artistique des choristes également. Ainsi, la réussite d'une répétition efficace dépend des décisions judicieuses prises par une personne qui possède un sens d'inventivité, du génie imaginaire et une capacité à mener ses répétitions de façon organisée et ciblée. Dans ce sens, un plan de répétition détaillé l'aide dans sa préparation personnelle. Cependant, il reste le travail à réaliser en temps réel avec ses choristes. Par conséquent, le plan de répétition conçu en dehors de la répétition n'est qu'une esquisse qui expose les grandes lignes des procédures envisagées. En suivant fidèlement un tel plan, sans tenir compte des problèmes qui surviennent sur place, la cheffe ou le chef risque de passer à côté des vrais problèmes et d'empêcher le progrès global de ses choristes. C'est le résultat sonore produit lors de la répétition, et non pas une recette détaillée conçue préalablement, qui influence le choix des exercices à employer.

L'enseignement se trouve au cœur de la direction chorale, et ce, d'autant plus si une partition présente de nombreux défis musicaux pour un ensemble. Si le chef ou la cheffe de chœur possède un sens raffiné de l'écoute ainsi que les outils nécessaires pour décortiquer une œuvre chorale, cela peut rendre la partition plus accessible aux choristes. De plus, il est possible de s'en servir pour la formation musicale des choristes dans le contexte des répétitions. Chaque partition peut contribuer au processus éducatif, même pour les chœurs avancés. C'est dans sa poursuite d'efficacité qu'une cheffe ou un chef dévoile les éléments structuraux d'une partition pour lui donner vie.