

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements.....	11
Avant-propos	13
Introduction	15
Partie 1 – Les premiers outils de la préparation	17
Chapitre 1 – Les 4 « E » du chef et de la cheffe de chœur efficace	19
ÉCOUTER : tout commence par l’écoute.....	20
Au-delà des gestes : l’écoute et la réaction conséquente	21
La cheffe ou le chef de chœur et ses capacités d’écoute.....	21
ÉDIFIER : la répétition chorale formatrice	22
Des choristes autonomes – apprendre ensemble versus apprendre seul.....	22
L’interactivité du processus de répétition	23
ÉDIFIER : la construction d’un monument sonore.....	23
La décortication de la partition en un coup d’œil	23
EXPÉRIMENTER : place à l’imagination	24
L’expérimentation ciblée.....	24
Chapitre 2 – Choisir le répertoire juste	25
Le survol visuel de la partition.....	26
L’évaluation de base des parties chorales	26
La mise en page de la partition	26
L’évaluation des caractéristiques mélodiques	36
L’évaluation de la complexité rythmique.....	40
L’évaluation de la complexité harmonique	43
L’évaluation de l’instrumentation.....	49
L’évaluation du rôle des parties instrumentales.....	51
Chapitre 3 – L’analyse efficace	57
Bien se préparer avant la première répétition	58
L’analyse en un coup d’œil.....	58
Les composants rythmiques, harmoniques et mélodiques	59

L'analyse d'observation	62
Étape 1 : Le travail au piano – Déconstruire pour reconstruire	62
Étape 2 : Se renseigner à partir de documents externes	68
L'analyse et la recherche de l'âme d'une œuvre.....	69
La feuille de travail pour arriver à des conclusions	73
Chapitre 4 – Donner vie à la partition	77
La notation concrète et dynamique	78
Les notations de base.....	78
L'ajout ou le renforcement des nuances.....	80
Les marques de respiration	81
L'attribution de valeurs rythmiques aux respirations	83
Les symboles d'articulation	87
L'utilisation des symboles d'articulation dans le contexte du chant choral.....	95
Le choix judicieux et l'agencement des symboles	90
Les symboles d'articulation en lien avec le texte.....	92
L'effet des symboles d'articulations sur l'émission vocale.....	92
L'utilisation intégrale des notations.....	93
La notation comme outil expressif.....	98
Partie 2 – La didactique au service de la répétition : structurer le déchiffrage et adapter l'enseignement selon le contexte	101
Chapitre 5 – Démarrer du bon pied.....	103
Les premiers pas du processus de construction.....	104
Bien réussir les premières lectures	104
L'optimisation du processus.....	105
L'émission vocale et la modification des nuances.....	105
Le choix d'un tempo efficace pour travailler	106
La lecture collective de la partition	106
Choisir la bonne première étape	107
Les premières lectures avec le chœur.....	107
Option 1 – Une première lecture intégrale	107
Option 2 – Une première lecture partielle	108
Option 3 – Une première lecture structurée	108
Option 4 – Une première lecture structurée à partir de composants spécifiques	109

La solmisation dans le contexte des options 2 et 3	110
La solmisation lors des premières lectures d’une partition	110
Le dévoilement initial des éléments structuraux.....	113
L’introduction du matériel fugué	114
La déclamation du texte pour le déchiffrage rythmique d’un passage	115
La mise en évidence d’une technique de composition	115
La mise en valeur d’un aspect dramatique par la récitation rythmique du texte... ..	116
La présentation de motifs musicaux provenant d’autres sources	118
L’extraction d’un composant harmonique complexe	120
La détection d’erreurs.....	121
L’importance de nommer les erreurs	121
L’écoute avec une oreille indulgente.....	122
L’instauration de la confiance dans les départs	123
L’utilisation de l’articulation <i>staccato</i> pour repérer les erreurs.....	125
Chapitre 6 – L’approche éducative auprès des adultes	
dans un contexte de chant choral.....	127
L’apprenant adulte.....	128
Les principes de l’andragogie	129
1. Le besoin de comprendre.....	129
2. Le concept du soi	130
3. La reconnaissance de l’expérience antérieure	130
4. La préparation à l’apprentissage	131
5. L’apprentissage contextualisé et l’utilité de l’acquis.....	131
6. La motivation.....	132
Le <i>flow</i>	132
La rétroaction et le renforcement positif.....	133
Être gardien et gardienne du chœur.....	134
Partie 3 – Le travail affiné et séquentiel	135
<hr/>	
Chapitre 7 – Le travail sans le texte.....	137
Le remplacement des paroles par une syllabe	138
Les syllabes [pa] [ta] [ba] et [da]	139
Les syllabes [ti] et [di].....	140

L'ajout de consonnes voisées aux syllabes :	
[bɪm], [dɪm], [dɪŋ], [pam], [piŋ], etc.	143
Les syllabes [ny] et [ly]	144
La combinaison de plusieurs syllabes	145
Un exemple de contraste d'articulation et de texture.....	145
Un exemple d'un contraste de nuances	146
Le travail par opposition.....	148
L'utilisation simultanée des syllabes	148
Le rôle du texte dans le choix de syllabe.....	149
Chapitre 8 – L'intégration au processus des composants structuraux.....	153
L'approche intégrée	154
La coordination du travail par bloc.....	158
Le traitement d'un composant à la fois	159
La réduction de la texture à deux voix.....	159
Le chevauchement et la gestion des transitions entre les étapes du processus....	159
La mise en contexte des fonctions harmoniques.....	160
L'enseignement explicite	161
La correction de problèmes de justesse en fonction de la structure musicale.....	162
La détection d'erreurs et de problèmes de justesse dans le contexte d'un langage harmonique simple	163
L'intégration du matériel d'accompagnement dans le travail avec le chœur	164
Le renforcement de l'intégrité rythmique d'une œuvre chorale	165
Le ralentissement et l'accélération graduelle du tempo.....	166
La lecture du rythme sans tenir compte du composant mélodique.....	166
La lecture rythmique par subdivision.....	167
La pulsation des subdivisions du <i>tactus</i>	170
L'alternance des composants lors de la répétition	171
Chapitre 9 – Des astuces pour améliorer l'expérience de répétition	173
Astuce 1 – Spécifier les détails logistiques avant de commencer la répétition...	174
Astuce 2 – Établir un cadre de travail avec des objectifs clairs et distincts.....	175
Astuce 3 – Maintenir un rythme de travail fluide	176
Astuce 4 – Communiquer efficacement ses directives	177
Astuce 5 – Terminer une phrase avant d'arrêter la lecture d'un passage	179
Astuce 6 – Choisir le bon moment pour passer à une autre étape	180

Table des matières

Astuce 7 – Alternier le travail avec et sans piano	180
Astuce 8 – Utiliser sa propre voix comme outil de répétition	181
Astuce 9 – Maîtriser ses partitions pour bien réagir face aux erreurs.....	182
Astuce 10 – Utiliser efficacement la gestuelle lors du processus de répétition....	183
Astuce 11 – Accorder les passages à l’unisson et en octaves	183
Astuce 12 – Établir un <i>legato</i> de base	185
Astuce 13 – Diriger l’œuvre plutôt que le chœur	186
Astuce 14 – Reconnaître l’influence du texte sur l’interprétation	187
Astuce 15 - Debout ou assis?.....	188
Astuce 16 – Ne pas abandonner la démarche.....	189
Guide de consultation rapide d’astuces pratiques.....	190
Références	191
Liste des exemples musicaux.....	191
Liste des figures	194
Liste des tableaux	195
Bibliographie.....	195
Index.....	197
Notes biographiques	203