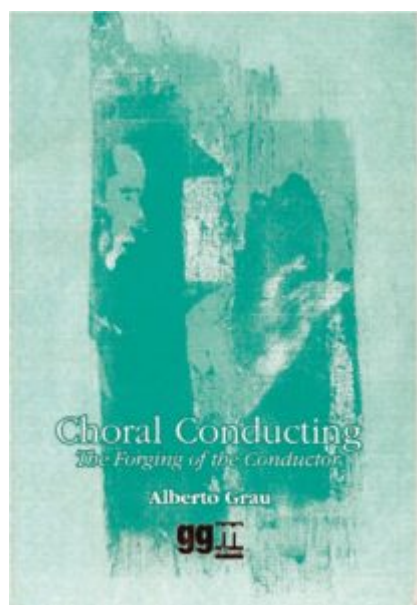

Alberto Grau : Choral Conducting - The Forging of the Conductor (Direction Chorale, la Formation du Chef)

Par Debra Shearer-Dirié, chef de chœur et professeur

©2005 (espagnol), 2009 (anglais) – GGM
Editores/Earthsongs

Né en 1937 et une des figures les plus influentes de la vie musicale du Venezuela, Alberto Grau est un compositeur et chef de chœur dont le travail est connu aux quatre coins du monde. Directeur fondateur de la *Schola Cantorum de Caracas*, Grau a non seulement été à l'origine de nombreux des moments les plus marquants de cet ensemble, mais surtout il a contribué au développement d'une organisation offrant un système intégré

qui promeut et encourage la musique chorale au Venezuela. En insistant pour faire de la musique chorale une spécialité et placer celle-ci au niveau de la musique orchestrale et de chambre, Grau a contaminé bien plus que les institutions et les figures de proue de la musique au Venezuela. Il fut parmi les pères de la création de la Journée mondiale du chant choral, événement soutenu par la Fédération Internationale pour la Musique Chorale qui a lieu le deuxième dimanche de décembre de chaque année, et il a joué un rôle déterminant dans le développement de programmes tels que Building Singing (Construire en chantant), Directors without Borders (Chefs sans frontières) et Andean Voices Choir (Chœur des voix des Andes).

La production de Grau comme compositeur allie un sens du nationalisme Vénézuélien à un internationalisme global. Son œuvre va des travaux pour enfants à ceux destinés aux chœurs mixtes. Un langage particulier s'est développé dans le style compositionnel de Grau, attachant une grande valeur à l'eurythmie (mouvement et son harmonieux du corps) et à ses liens avec la voix chantée.

Dans le domaine général de la direction chorale, beaucoup de textes sont disponibles, depuis des livres qui traitent des aspects techniques de la direction, en passant par les techniques de répétitions, jusqu'à l'évocation des plus grands, Robert Shaw and Sir David Willcocks pour ne nommer qu'eux. Chacun offre sa perspective quant à l'art de la production musicale par un ensemble de chanteurs.

Publié en anglais en 2009 (version originale en espagnol parue en 2005), *Choral Conducting – The Forging of the Conductor* (Direction chorale – la formation du chef) offre à ses lecteurs une approche «gestaltiste» (globale) de ce qu'implique le fait d'être chef de chœur. Dès le départ, j'ai particulièrement aimé la mise en page du livre ainsi que l'ordre dans lequel les chapitres sont disposés. Dans son ensemble, le livre se penche sur tout ce qui « construit » un

chef avec une attention particulière à la direction chorale. Le but ultime de tout chef, tel que défini par le musicien catalan du XXème siècle Pablo Casals et souligné à plusieurs reprises par Grau dans son livre, est que chaque représentation « réveille des émotions pures et pénètre profondément l'âme du public. » (p. 117).

Dans le premier chapitre, Grau commence sa discussion par l'essence même de la musique. Puis, au fil des chapitres, il va du général au particulier. Pour Grau, la musique est une mosaïque sonore en cinq dimensions : le temps (durée), l'étendue (harmonies et structures contrapuntiques), la hauteur (registres et nuances), la profondeur (contexte historique – période, style, histoire, intentions de l'auteur), et l'existence dans le moment présent qui regroupe toutes les dimensions précédentes. Quand un chef étudie pour la première fois les partitions d'un morceau de musique, les tensions et détente du flux musical deviennent apparentes. C'est à ce moment que le chef formalise ses idées, interprétant celles du compositeur par le biais des dimensions présentées par Grau. « La sensibilité, l'intuition et la connaissance d'un interprète qui clarifie, explique, traduit, organise et comprend ce qui est écrit, peuvent donner au mystère de ses symboles un sens concret, facilitant la compréhension de son message, et levant le voile qui nous sépare de ses contenus. » (p.24). En présentant dès le premier chapitre ces pensées, Grau souligne l'importance pour le chef de tirer de la partition un immense savoir, afin de produire des répétitions dynamiques et des concerts qui entraînent tour à tour les chanteurs puis les spectateurs vers une compréhension plus profonde des chefs-d'œuvre musicaux que nous interprétons.

Le chapitre 2, Music as a Fluid (La musique, un fluide), continue d'explorer les idées du chapitre précédent. Il fait le lien entre les qualités inhérentes à la musique imprimée et la perception de ces sons entendus, dans un premier temps, par

les choristes lors de l'apprentissage d'un morceau et, dans un deuxième temps, par le public lors des représentations. Tout au long de ce chapitre, l'idée qui prévaut est l'importance de la communication. Un chef de chœur peut être très technique, le chant peut être exécuté avec précision, mais la personne qui écoute peut ne pas être complètement touchée sans les qualités d'expression qui accompagnent la précision d'une représentation. « C'est au travers de l'étude soignée, de la compréhension de tous les éléments du langage poétique et musical et de leur relation, de l'intuition, du travail assidu, de l'expérience professionnelle et de la maturité et sensibilité humaine et personnelle du chef de chœur » (p.57) qu'une représentation peut vraiment être inoubliable.

A ce stade du livre, Grau se tourne vers les aspects plus techniques de la direction. Les chapitres 3, The Conductor's Leadership (Le leadership du chef de chœur) et 4, The Choir (Le chœur) soulignent l'importance d'un répertoire approprié, d'une préparation minutieuse des partitions, et de techniques de répétitions qui vont impliquer les choristes. Pour Grau, il est essentiel d'encourager les chanteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes aussi bien pendant les représentations qu'au moment des répétitions, ainsi que de créer un environnement où les chanteurs développent constamment le besoin d'explorer la musique au-delà de ce qui est écrit sur leur partition. Grau mentionne à plusieurs reprises que la musique ne peut être définie, et qu'en essayant de la définir nous la détruisons. La musique est bien plus que ce qui est écrit sur la page. Lors d'une répétition animée, il y aura de nombreux moments où l'on ira au-delà de la partition, et « peut-être un des plus grands challenges pour un chef de chœur est-il de savoir ce qu'il peut exiger de ses choristes, et de les convaincre de se consacrer pleinement au groupe. » (p.87)

Les chapitres 5, Essential Elements of Music (Éléments essentiels de la musique), 6, Technical Aspects of Conducting (Aspects techniques de la direction), et 7, Rehearsal

Techniques (Techniques de répétition) ressemblent plus aux textes traditionnels sur la direction chorale. Pourtant, bien que Grau inclue les structures de rythme et traite de sujets tels que le poids et la force du bras, il reste concentré sur la créativité interne et la spiritualité qui forgent les gestes du chef de chœur.

Alberto Grau a créé là un manuel qui défie le chef de chœur d'aller au-delà de la musique écrite vers un lieu de création où se retrouvent chef et choristes, faisant passer au public un message commun et passionné. Le titre est bien choisi, *Choral Conducting- The Forging of the Conductor* (Direction chorale – la formation du chef). C'est un texte bien écrit qui devrait être lu par tous les chefs de chœur, mais en particulier par les jeunes chefs qui débudent dans l'art de la direction chorale. Il est particulièrement approprié de terminer avec un passage de l'introduction de Daniel Salas Jiménez :

« Alberto Grau a trouvé un moyen de faire fusionner son travail de chef de chœur et de compositeur afin de communiquer son amour de la création, son infini désir de paix, et son engagement pour œuvrer pour monde plus entier, plus juste et plus serein. Un citoyen du monde. » (Introduction, p.xi)

Debra Shearer-Dirié est diplômée de l'Institut Kodály de Kecskemét en Hongrie ; elle détient un *Master Métiers de l'enseignement en éducation musicale* et un *Doctorat en musique de l'université de l'Indiana, aux Etats-Unis*. Basée actuellement à Brisbane, en Australie, elle a enseigné la direction chorale et la formation auditive à l'*université du Queensland*, à l'*ACCET Summer School*, et à la *New Zealand International Summer School*

in Choral Conducting. Le Dr Shearer-Dirié est actuellement rédactrice en chef des publications de l'*Australian National Choral Association* (Association nationale australienne d'art choral) et fait partie du *Conseil national* de cette association. Elle assure la fonction de directrice musicale pour le *Brisbane Concert Choir*, *Vox Pacifica Chamber Choir*, *Fusion* et *Vintage Voices*. Email : debrashearer@gmail.com

Traduit de l'anglais par Amandine Chantrel (États-Unis)

Edited by Louise Wiseman, UK