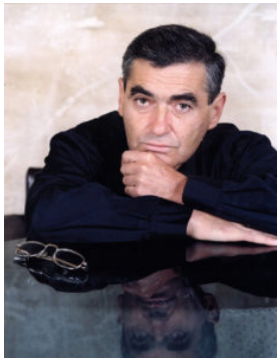
Un projet international de musique chorale à Saint-Pétersbourg: l'atelier de Boris Abalyan

Alexandra Makarova, chef de chœur

Vers la fin d'août 2016, à Saint-Pétersbourg, le deuxième atelier international de direction de chorale a eu lieu sous la direction de Boris Abalyan, artiste émérite de la Fédération de Russie et professeur au Conservatoire national de Saint-Pétersbourg. Ce cours de maître était organisé par le Conservatoire Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg, où le professeur Abalyan enseigne depuis plus de 40 ans, et par le chœur de chambre *Festino.*

Boris Abalyan



Chef de chœur et professeur, Boris Abalyan est fondateur, directeur artistique et chef du chœur de chambre ***Lege Artis***. Sous sa direction ce chœur a enregistré plus de 20 disques compacts, en collaboration avec les maisons de disques ***Sony Classical*** *et* ***Mazur Media GmbH***, ainsi que l'alliance musicale ***Northern Flowers.*** Dans le cadre d'une collaboration avec les chercheurs en musique médiévale du département de chant médiéval russe du Conservatoire national de Saint-Pétersbourg, le chœur a enregistré deux disques de musique ancienne russe. Boris Abalyan est aussi premier chef du chœur ***Gracias choir***. Sous sa gouverne, le ***Gracias choir*** a pris part à plusieurs compétitions internationales de musique chorale en Corée du Sud et à l'étranger.

Structure d'un atelier

L’atelier est un projet éducatif qui n’a n’équivalent ni à Saint-Pétersbourg, ni dans le milieu de l’enseignement de la direction chorale en Russie. Le premier atelier, qui s’est tenu en 2015, a démontré l’efficacité et la pertinence de ce type d’enseignement.

Dès ses débuts, l’atelier a obtenu un statut international. Au cours des deux dernières années, les participants ont été de jeunes chefs du Japon, de la Pologne, de la Biélorussie et de la Russie.

Le programme de l’atelier comprend des formations théoriques et pratiques s’étendant sur une semaine. Le cours théorique contient deux jours de formation avec le professeur et deux pianistes, ainsi que diverses conférences. La section pratique du programme consiste à travailler avec le chœur de chambre ***Festino*** pendant quatre jours, puis à donner un concert final. L’objectif est d’améliorer les compétences professionnelles des participants en ce qui a trait à l’interprétation, à l’analyse de partitions et aux répétitions. L’effet : un enrichissement substantiel de leur répertoire.

“Comme je l’ai déjà dit, l’objectif était d’inviter des gens que cela intéresse réellement. Je m’explique : les étudiants en direction et les jeunes chefs de chœur qui ont déjà commencé leur carrière n’éprouvent pas tous les mêmes problèmes, et ne se posent pas tous les mêmes questions. Vous conviendrez, je crois, qu’un étudiant qui a obtenu un diplôme universitaire “sait déjà tout”. Seule la pratique suscite des questions, et le cours de maître est ce qui peut fournir les réponses. Un diplômé du conservatoire a surtout des réponses, tandis qu’un jeune chef de chœur a surtout des questions. Je suis profondément convaincu que les questions surgissent une fois qu’on commence à travailler, et que durant les études en classe avec le professeur, tout semble généralement clair.” (B. Abalyan).

Ilya Malafey, a participant to the workshop, at the final concert

Répertoire

L’éventail de pièces présentées dans le programme du cours de maître est représentatif de l’espace culturel de Saint-Pétersbourg, lieu où les tendances musicales russes et européennes se croisent. Le répertoire comprend des pièces de trois périodes stylistiques : les chants médiévaux russes, la musique contemporaine de compositeurs de Saint-Pétersbourg, et la musique contemporaine d’Europe de l’Ouest.

Saint-Pétersbourg est une ville unique en Russie, notamment parce que c’est le seul endroit où l’étude du chant médiéval russe est maintenue à un niveau professionnel élevé. En collaboration avec les chercheurs du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, **Boris Abalyan** et le chœur de chambre ***Lege Artis*** ont enregistré deux disques de chants anciens russes. Le travail minutieux du chef et des scientifiques, avec l’aide de médiévistes, a permis de mettre au point une méthode d’interprétation novatrice qui unit la connaissance approfondie du domaine liturgique à l’interprétation sur scène. La musique sacrée russe de l’époque prépétrovienne demeure une terre inconnue non seulement pour les étrangers, mais aussi plus de nombreux artistes russes. C’est pourquoi la présentation de ce genre et les directives à l’intention des chefs de chœur constituent un aspect éducatif unique de l’atelier. Outre le fait de travailler de manière pratique

avec les partitions, les participants ont aussi l'occasion d'assister à des conférences données par des sommités du Conservatoire national de Saint-Pétersbourg au sujet de l'histoire et du style du chant russe, ainsi que des premiers exemples de polyphonie russe.

La musique chorale contemporaine des compositeurs de Saint-Pétersbourg a toujours formé une partie essentielle du répertoire de concert de nombreuses chorales russes de premier plan. Yuri Falik, Sergei Slonimsky, Anatoly Korolyov, Alexander Knaifel et Dmitry Smirnov sont des noms maintenant tous connus partout dans le monde. Durant le cours de maître, les participants travaillent sur les meilleurs exemples de musique chorale contemporaine de Saint-Pétersbourg, et en outre ils peuvent interagir directement avec les compositeurs. En 2016 il y a eu deux conférences-rencontres, avec Dmitry Smirnov et Anatoly Korolyov.

L'inclusion dans le programme d'un cours sur la musique chorale moderne de l'Europe de l'Ouest a contribué de façon importante à l'expansion du répertoire de concert de la jeunesse russe. Pendant le cours de maître, les participants ont la possibilité de découvrir de nouveaux noms et de nouvelles pièces dignes d'intérêt qui leur permettront de continuer à s'intégrer avec de plus en plus de succès dans le milieu de la musique chorale en Europe de l'Ouest.

Chamber Choir Festino. Rehearsal before the final concert

Participants

Les jeunes chefs de chœur de moins de 35 ans, les étudiants et les diplômés d'établissements d'éducation supérieure ayant de l'expérience de travail avec des chorales sont invités à participer à l'atelier.

Cette année, le cours de maître a compté six participants actifs: Pawel Choina de Varsovie, Elena Klimova de Minsk, Christina Pivovarova de Novossibirsk, Ilya Malafey de Saint-Pétersbourg, et enfin Natalia Shelkovskaya et Daniil Zhurilov de Moscou. Tous étaient de jeunes chefs de chœur, présélectionnés à partir d'une vidéo montrant leur travail avec une chorale ou lors d'un concert. Aux six participants actifs du cours de maître se sont ajoutés comme auditeurs des chefs de chœur de Petrozavodsk, Saratov, Iaroslavl, Nijni Novgorod et Moscou.

"Bien entendu, personne ne peut apprendre en une semaine ce que des gens ont mis des années à apprendre, mais cette semaine a tout de même été à l'origine de changements importants, surtout sur le plan de la musique et des méthodes de travail avec les choristes. Il est très difficile d'exprimer par un geste ce que le chef de chœur entend dans la musique. Il doit donc l'expliquer par des mots ou au moyen de sa voix." (B. Abalyan).

Compositeurs

Un des aspects importants du cours de maître est l'interaction entre les chefs de chœur et les compositeurs dont les pièces sont présentées durant l'atelier. Des répétitions conjointes aident à saisir plus précisément le style et l'idée d'une composition, à révéler la créativité du compositeur dans toute sa profondeur. En 2016 deux compositeurs, Dmitry Smirnov et Anatoly Korolyov, ont assisté à des répétitions dans le cadre de l'atelier. De plus, des compositeurs ont tenu des réunions créatives et ont répondu à toutes les questions susceptibles

d’intéresser l’auditoire.

“Je distingue une curieuse tendance dans la seconde moitié du vingtième siècle: les tandems [compositeur – interprète]. Par exemple, Chostakovitch – Mravinski, Sviridov – Chernushenko ou Sviridov – Minin, Gavrilin – Minin ou Gavrilin – Chernushenko. Dans de pareils cas, le chef de chœur devait comprendre non seulement ce qui était écrit, mais aussi ce qui ne l’était pas. J’ai eu la chance de beaucoup travailler avec Dmitry Smirnov, Anatoly Korolyov, Yuri Falik et Sergei Slonimsky. Ils m’ont aidé à déchiffrer leur style. On ne saurait accorder assez d’importance à ce type de cocréation.”

Prochains ateliers

Le prochain atelier aura lieu vers la fin d’août 2017. La réception des demandes débutera vers la fin de mars 2017. Les organisateurs prévoient d’étendre le programme de séances pratiques et théoriques, et de donner aux étudiants un accès au milieu de la musique chorale russe dans toute sa diversité. Nous espérons que le cours de maître international du professeur Abalyan deviendra un événement annuel important, qui rassemblera des chefs de chœur de la Russie et d’ailleurs.

Alexandra Makarova est née à Leningrad en 1986. En 2010, elle a obtenu un diplôme de chef de chœur du Conservatoire national Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg (sous la tutelle de Boris Abalyan), et en 2015 elle a terminé ses études supérieures à la même institution. Elle a reçu un prix au concours international de direction chorale *Jāzeps Vītols* à Riga (2009, 4ème prix et prix spécial du chœur de radio de Lettonie) et au concours international de direction chorale *Boris Tevlin* à Moscow (2014, 1er prix). Depuis 2008, elle dirige le chœur de chambre *Festino* (Saint-Pétersbourg). En 2013, elle a fondé le chœur de chambre de l’Université polytechnique. Alexandra Makarova a aussi dirigé le chœur étudiant et le chœur de chambre du Conservatoire de Saint-

Pétersbourg, le chœur de chambre du Conservatoire de Moscou, le chœur étudiant de l’académie de musique de Lettonie et le chœur de radio de Lettonie. Courriel: makarena-@mail.ru

Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Roy (Canada)