

Formation des chefs de chœur à travers le monde

LA FORMATION DES CHEFS DE CHŒUR EN AFRIQUE

Yveline Damas

African Youth Choir, WSCM 2014,
Seoul, Rep. Korea

Etat des lieux

En matière de formation des chefs de chœur, l'Afrique présente deux visages. Si l'enseignement musical académique est bien

implanté dans les systèmes éducatifs public/privé des pays anglophones, (Graduate School, Conservatoires, facultés, instituts), avec des filières offrant une spécialisation en direction de chœur, l'absence de filière pour la formation académique en direction de chœur est le fait marquant dans la majorité des pays d'Afrique francophone subsaharienne, malgré le nombre élevé de chœurs. A ce titre, l'initiative "*Chefs de chœurs sans frontières*" constitue un apport inestimable.

Les profils des chefs

La plupart des chorales étant des chorales d'églises, deux profils se distinguent parmi les chefs:

- Ceux qui ont suivi un cursus musical académique suivi d'une spécialisation en direction de chœur;
- Ceux qui ont suivi un cursus académique en éducation musicale (professeurs de musique) ou pratique d'instrument, devenus autodidactes avec des stages ou sessions de formation courte en musique (solfège, direction ou harmonie) au plan local ou international (stages, festivals, etc.);
- Ceux qui n'ont pas suivi de cursus académique, autodidactes grâce aux stages ou sessions de formation, après une pratique plus ou moins longue de choriste, propulsés à la direction par passion ou par nécessité.

Les initiatives

Au Sénégal

- Les Journées Chorales (2004, 2005, 2006, 2007) organisées par Emmanuel Noisette, à travers des master classes dirigés par des chefs de renom avec l'appui du Centre culturel français.
- Le festival Les Chœurs A l'Unisson (CAL'U) (2011, 2012, 2013 et 2017) avec des ateliers sur la direction, animés par des chefs expérimentés.
- Les stages annuels de la *Coordination Nationale des*

Chorales liturgiques du Sénégal (1 semaine: liturgie, solfège, harmonie, gestique)

- Les sessions intensives estivales de l'École Nationale des Arts(10 jours: théorie, intonation, lecture, chant, etc.)

En République Démocratique du Congo

- Des ateliers de chant et de direction de chœur avec la Fédération Congolaise de Musique Chorale (FCMC)
- Des sessions d'initiation par Ambroise Kua-Nzambi Toko avec l'Académie Africaine de Musique Chorale et, depuis 2020, avec son Institut Facultaire de Musique (IFM) qui comprend entre autres, une filière académique chant choral et direction (système LMD)

Au Togo

- Une session de formation organisée par un Ministre avec YMCA, en 1996 ;
- Des ateliers de direction de chœur à Lomé, avec le Goethe-Institut, en 1997 et 1998
- Des ateliers dans le cadre de festivals dans plusieurs villes avec Sylvain Gameti et l'Association Togolaise des Compositeurs de Musique Chorale (ATCMC) depuis 2016

Chefs de Chœurs sans Frontières en Afrique

3 objectifs principaux:

- Apporter aux stagiaires chefs des bases solfégiques et pédagogiques
- Former à la direction
- Découvrir et étendre les répertoires

Chefs de Chœurs sans frontières a démarré son action en Afrique en 2007, le financement était alors supporté par des fédérations locales, des soutiens individuels, A Cœur Joie International, et les services culturels d'ambassades françaises, dans l'espace francophone d'Afrique subsaharienne:

RDC, Togo, Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal, Benin, Cameroun, A partir de 2014, l'implication financière de la FIMC a permis d'amplifier l'action sur ces pays et d'étendre l'activité aux pays anglophones: Ghana, Nigeria, Kenya.

Les défis

- Besoin croissant d'encadrement des chœurs émergents : quartiers, écoles, universités, entreprise
- Exigence accrue de compétences techniques face au besoin d'ouverture aux répertoires moderne, contemporain et au réseau mondial
- Évolution du contenu de la fonction de chef de chœur au plan technique, managérial, marketing, social et technologique
- Professionnalisation du métier avec cursus et débouchés à trouver.

Yveline Damas est co-fondatrice et Directrice Artistique du Groupe Vocal "Le Chant sur la Lowé" du Gabon. Elle est membre Fondateur du Mouvement Afrikiyo! pour la musique et le Chant Choral en Afrique. Elle est présidente de la Confédération

Africaine de Musique Chorale (CAMC-ACCM) et a initié et participé à la création du Chœur Africain des Jeunes, qui rassemble à ce jour des jeunes choristes de plusieurs nationalités africaines. Yveline est l'une des Vice-Présidents de la FIMC et d'A Cœur Joie International. Courriel: yvelinedamas@yahoo.fr

LA FORMATION DES CHEFS DE CHŒUR EN ASIE

Ko Matsushita

Asia Pacific Youth Choir, WSCM 2014, Seoul, Rep. Korea

Lorsque nous demandâmes à Ko Matsushita d'écrire un article sur "Comment sont formés les chefs de chœur en Asie", il apparut que ce continent était si vaste et varié, avec tant de pays très différents, qu'il était impossible de décrire une seule "méthode asiatique". Alors il proposa de nous expliquer sa propre méthode (lisez article [ici](#)). Il nous a également écrit un bref rapport sur l'état actuel de la formation des chefs de chœur dans quelques uns des pays asiatiques les plus actifs en matière de musique chorale. Le voici.

Malaisie

Il n'y a pas de cours de direction de chœur dans les universités qui ont un département Musique. Seule une poignée d'universités proposent un cours de direction de chœur sur un semestre. Par conséquent, si quelqu'un souhaite apprendre la direction de chœur, il cherchera des professeurs privés. Il s'agit principalement de professeurs qui ont obtenu leur diplôme à l'étranger.

Les Philippines

Les étudiants peuvent étudier à l'*University of the*

Philippines, la St. Paul University, l'University of Santo Tomas, etc. Il y a beaucoup de bons instructeurs.

Taiwan

La *Fu-Jen Catholic University*, la *National Taiwan Normal University*, la *National Sun Yat-sen University*, et plusieurs autres universités ont des programmes de doctorat ou de maîtrise en direction de chœur. En outre, le Festival international de chant choral de Taipei propose chaque été une semaine de cours de direction.

Singapour

Il n'existe pas de cours officiel de direction de chœur dans les universités. La plupart des cours et ateliers de direction sont organisés par les membres de la communauté chorale locale. Le *London College of Music* propose des examens de direction de chœur au niveau du diplôme (*Associates, Licentiates, Fellowship*). La *Singapore Federation for Choral Music* et la *Konzert Pte Ltd* encadrent et préparent les candidats à cet examen depuis dix ans.

Hong Kong

L'Université chinoise de HK propose des cours de direction de chœur, et la *HK Baptist University DMus* offre la possibilité de se spécialiser dans les cours de direction de chœur.

Indonésie

Aucune université ne propose de cours de direction de chœur ou de diplôme de direction de chœur.

Les départements d'éducation musicale de deux universités proposent des cours de direction de chœur pendant un semestre, et des cours de littérature chorale en option. Les chefs de chœur apprennent la direction de chœur dans le cadre d'ateliers proposés chaque année par la Fondation pour le développement de la musique chorale, ainsi que dans le cadre d'activités chorales individuelles. Ceux qui souhaitent

obtenir un diplôme de direction de chœur doivent se rendre à l'étranger.

Thaïlande

Il n'existe pas de programme de direction de chœur. Toutefois, Mme Pawasut Jodi Piriyapongrat propose ce cours dans le cadre du programme d'éducation musicale de l'université Chulalongkorn, au niveau du premier cycle et de la maîtrise. Par ailleurs, l'université Mahidol propose également la direction de chœur comme cours à option au niveau de la maîtrise.

Japon

Certains collèges de musique offrent des cours de direction de chœur, mais ils sont très rares. Par conséquent, si quelqu'un veut étudier la direction de chœur, il va étudier avec un professeur privé ou se rend à l'étranger pour étudier.

Il y a aussi beaucoup d'ateliers sur la direction de chœur organisés par le secteur privé, comme mon école, la *Young Choral Academy*.

Compositeur et chef de chœur, **Ko Matsushita** est né en 1962 à Tokyo, où il a grandi. Il dirige 15 chœurs qui sont souvent invités à donner des concerts non seulement au Japon mais dans le monde entier. Ces ensembles se sont également distingués sur la scène chorale et obtenu des prix lors de concours internationaux. Compositeur et arrangeur prolifique, il a écrit des oeuvres qui sont chantées dans le monde entier. Ses compositions ont des styles variés, elles sont parfois basées sur la musique traditionnelle japonaise, ou bien sont des messes, des motets, des études pour chœurs, etc. Son oeuvre est publiée au Japon, en Europe et aux Etats-Unis tels qu'aux éditions KAWAI à Tokyo, aux Editions ICOT Tokyo, chez Carus-Verlag à Stuttgart et chez SULASOL Helsinki entre autres. En 2005, on lui a

décerné le “Prix Robert Edler de la Musique Chorale”. En 2009, il a donné un discours d’impulsion au Symposium International Kodály (Kuching, Malaisie). Il est actuellement PDG de l’Organisation Internationale Chorale de Tokyo, directeur artistique du Festival International Choral de Karuizawa, du Concours Choral International de Tokyo et du Concours International de Composition du Japon. Il est membre d’honneur de l’Association des Chefs de Chœurs d’Italie, membre fondateur de l’Association Chorale d’Asie et du Conseil Mondial Choral. De plus, il est Professeur Invité à l’Université de Kobe. <https://komatsushita.com/en/>

LA FORMATION DES CHEFS DE CHŒUR EN EUROPE

Benjamin Hartmann

EuroChoir 2018

Académies de musique

Traditionnellement, les académies de musique (et certaines universités) proposent un enseignement classique de la direction de chœur. Alors qu'il n'existait auparavant que des programmes de musique scolaire, de musique religieuse ou de direction d'orchestre, dans lesquels la direction de chœur pouvait être étudiée en tant que discipline mineure ou secondaire, la direction de chœur s'est depuis établie comme une discipline artistique à part entière. Dans les programmes de licence et de master, et parfois dans des masterclasses, on peut apprendre toutes les ficelles du métier de chef de chœur : technique de direction, méthodologie de répétition, répertoire, théorie musicale et formation auditive, piano et voix – ainsi que des thèmes tels que la physiologie de la voix, la musique ancienne et nouvelle, l'improvisation vocale, le traitement des voix jeunes et plus âgées, etc. La formation est très vaste, mais elle se déroule souvent dans le cadre restreint d'un collège, ce qui limite les possibilités de représentation pratique. Les étudiants en direction de chœur suivent généralement un enseignement individuel dans la matière principale de la direction de chœur, des cours de voix et des cours dans diverses autres matières, ainsi qu'un enseignement devant un ensemble, où ils dirigent un chœur de studio et sont guidés dans les répétitions (dans un stage de direction ou un chœur de pratique). Les étudiants en direction de chœur chantent fréquemment dans les chœurs de l'université ou les chœurs de chambre et assument également des répétitions et des tâches de direction au sein des ensembles universitaires.

Programme d'échange

En participant à des programmes tels qu'ERASMUS+, on peut se faire une idée plus précise du paysage choral européen. On se familiarise avec le jargon musical d'une autre culture et avec d'autres approches du travail choral dans d'autres pays, et on élargit sa connaissance du répertoire. Les expériences à

l'étranger, dans les pays baltes et scandinaves ont pignon sur rue chez les étudiants, car ces régions disposent d'un paysage choral particulièrement actif et diversifié.

Masterclasses

Une expérience pratique supplémentaire peut être acquise dans le cadre de la formation continue et des masterclasses. L'avantage est ici d'avoir accès à de bons, voire prestigieux chœurs, et de connaître leurs méthodes de travail et leurs normes. Les associations chorales proposent souvent des cours de formation continue ou de direction de chœur destinés aux musiciens d'école ou d'église en formation ou en exercice. Les nouvelles idées acquises dans le cadre de ces cours peuvent être directement testées dans les chorales de leur école ou de leur église. Les chefs de chœur font souvent leurs premières expériences avec des voix professionnelles lors de masterclasses. Le directeur de la masterclass peut alors les sensibiliser aux besoins spécifiques du travail de chœur professionnel. Une masterclass intensive permet d'acquérir sa propre technique de direction, sa méthodologie, et d'affiner son oreille en un minimum de temps.

Forum *Dirigieren* et académies des radio-chorales

Si les aspirants chefs de chœur travaillent le plus souvent avec des chanteurs amateurs, il existe un nombre croissant d'initiatives qui leur donnent également la possibilité d'acquérir de l'expérience avec des voix semi-professionnelles ou professionnelles : en Allemagne, le Forum *Dirigieren* (Forum de direction) du *Deutscher Musikrat* (Conseil allemand de la musique) s'est fait un nom en tant que programme de soutien. Dans le cadre de leurs académies, les chœurs radiophoniques individuels offrent également un soutien aux jeunes chefs de chœur, qui peuvent ainsi se familiariser avec le quotidien d'un chœur radiophonique, acquérir une première expérience des répétitions et assister le chef principal. Il est très

appréciable que de plus en plus d'écoles supérieures travaillent en synergie avec des ensembles professionnels ou engagent leurs propres ensembles professionnels afin d'élever leur formation de chef de chœur à un niveau supérieur.

Traduit par Stella Stimeu, relu par Jean Payon

Benjamin Hartmann est un chef allemand spécialisé en musique vocale. Formé comme chanteur, pianiste, pédagogue et chef de chœur à Leipzig, Yale, Stockholm et Cambridge (UK), il est désormais basé à Stuttgart et Salzburg, où il a récemment été nommé directeur artistique du Salzburg Bach Choir.

Il dirige son propre ensemble vocal, Verum Audium, et le Chœur de chambre de Maulbronn, situé dans l'Abbaye de Maulbronn inscrite au patrimoine mondial. Benjamin a collaboré avec des ensembles tels le Chœur de la Radio de Suède, le chœur du RIAS, les chœurs de radio de la BR, MDR et WDR, le chœur de chambre de Stuttgart, la Gaechinger Cantorey, Capella Amsterdam et le Helsinki Chamber Choir entre autres. Il est passionné par les nouveaux formats de concerts de musique vocale et par l'enseignement de la direction. Courriel: info@bpch.de

LA FORMATION DES CHEFS DE CHŒUR EN AMÉRIQUE LATINE

Ana Patricia Carbajal Córdoba

Conductors Without Borders, Caracas, Venezuela

À de nombreuses reprises après avoir entendu une bonne chorale, j'ai posé la question de savoir où le chef de chœur avait été formé. Les réponses ont été très diverses et, alors même que tous les chefs n'ont pas suivi de cursus professionnel, il est évident que la passion et l'engagement sont un point commun.

Les informations recueillies auprès de différents chefs de chœur en Amérique latine montrent que le titre académique en direction de chœur n'existe pas en tant que tel dans tous les pays d'Amérique latine. Dans certains pays c'est le diplôme en musique avec une finalité en direction de chœur, et dans un très petit nombre d'entre eux il existe un master spécifique en Direction de chœur.

Je partage ici les informations que j'ai recueillies au cours de plusieurs mois de recherche : l'Institut supérieur

artistique de La Havane propose un diplôme en Direction de chœur, l'Argentine est un autre des pays d'Amérique latine avec plusieurs universités qui proposent cette licence. Des pays comme le Chili, le Brésil, le Costa Rica et le Venezuela intègrent aussi cette discipline dans leurs universités. Au Mexique, ce sont les Conservatoires qui proposent ce diplôme, mais pas l'université; nous travaillons actuellement à créer cette licence à l'Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM). Il existe des cours qui sont organisés par plusieurs organismes publics et privés, mais ceux-ci n'ont généralement pas de suivi qui leur assure une continuité et, avec des étudiants de niveaux différents, dans la plupart des cas il n'est pas possible d'aborder des sujets ou un répertoire de haut niveau.

Il est urgent que nos institutions ouvrent leurs portes à la création de cursus professionnels en direction de chœur. Même si nous savons bien que la formation du chef de chœur ne dépend pas exclusivement de la professionnalisation du cursus, il est clair cependant que nous aurons ainsi les bases pour construire un meilleur avenir pour la pratique chorale sur notre continent.

Traduit de l'espagnol par Michel Pirson, relu par Jean Payon

Ana Patricia Carbajal Córdova est chef de chœur et actrice culturelle de México City. Elle a fondé l'ensemble vocal *Voce in Tempore* en 1989 et la *Voce in Tempore Association* en 1997 afin de promouvoir et de distribuer la musique chorale professionnelle à México. Depuis 1997, elle promeut et accueille *EnCantada*, une émission de radio musicale diffusée par Opus 94 à la Radio mexicaine. Elle possède un Master en Promotion et Gestion culturelle et travaille en tant qu'enseignante à la Faculté de Musique de l'*UNAM* (Université Nationale du Mexique), où elle coordonne également les programmes de pratique chorale. Elle est directrice artistique

du jeune atelier choral *Tsirís* et coordinatrice de *Encuentro Coral Infantil* (Réunion de chœurs d'enfants) à l'Université La Salle. Elle coordonne également le programme choral de l'International Festival of University Choirs. Elle est représentante de l'Amérique Centrale et des Caraïbes au sein du Bureau de la Fédération Internationale pour la Musique Chorale. Elle est régulièrement invitée à des festivals et des ateliers de musique chorale. www.voceintempore.org

LA FORMATION DES CHEFS DE CHŒUR AUX USA

Jo-Michael Scheibe, Christopher Haygood

EXPO, WSCM 2014,
Seoul, Rep. Korea

Aux États-Unis, le premier cycle de direction de chœur, ou le niveau universitaire initial, peut être abordé à partir de plusieurs voies possibles d'études menant à un diplôme.

Le diplôme en éducation musicale avec un accent choral ou vocal prévoit au moins deux semestres de direction. Il prépare les étudiants à enseigner la musique chorale dans les écoles

publiques ou privées, comprend des cours de méthodes ciblés pour répondre aux besoins pédagogiques des futurs enseignants et offre aux étudiants de premier cycle la possibilité de diriger dans des situations de répétition supervisées sur une période d'un semestre avant l'obtention du diplôme.

Le diplôme en musique et voix favorise les compétences en interprétation vocale et requiert le programme de musique de base approuvé par l'université ou l'école spécialisée, y compris un semestre de direction ou de direction de chœur. Le diplôme ès arts en musique chorale, proposé dans les écoles de musique, permet aux étudiants de poursuivre des études chorales complètes – direction chorale, développement choral, arrangement choral, diction – en sus de leur formation générale.

Généralement, les études de premier cycle liées à la musique chorale comprennent un à quatre semestres de direction, avec un nombre limité d'établissements proposant des études privées de premier cycle en direction. Souvent, les cours du premier semestre permettent d'étudier les gestes de direction de base adaptés aux ensembles choraux et instrumentaux, tandis que les semestres supplémentaires mettent l'accent sur le langage gestuel spécifique aux ensembles choraux.

La période estivale offre des possibilités allant des ateliers de chant choral à un diplôme en musique. Les ateliers choraux abordent la mise en voix, la préparation d'œuvres majeures et la direction de chœurs. Ces ateliers servent de ressource pour les chefs de chœur aux compétences variées qui souhaitent un forum pour renforcer leurs techniques et leur pédagogie. Le *Choral Journal* de l'Association américaine des chefs de chœur fait connaître les ateliers d'été organisés aux États-Unis et dans le monde tout au long de l'année.

Pour les chefs de chœur opérant dans des écoles, des églises ou d'autres structures au cours de l'année scolaire, mais qui souhaitent terminer des études supérieures en musique chorale,

certains établissements aux États-Unis accueillent des programmes de résidence d'été. Ces programmes d'études consolident des cours sur des périodes courtes et intensives, au terme desquelles ils délivrent un diplôme.

Pour les études supérieures en direction chorale aux États-Unis, la préférence de l'enseignant ou de l'approche peut remplacer l'institution. Chaque université limite l'admission aux programmes d'études supérieures. Le diplôme en musique chorale et direction de chœur permet des études consécutives en techniques de direction chorale ; cependant, les cours de littérature chorale ne sont pas normalisés entre les établissements.

Le diplôme final le plus fréquemment obtenu en direction de chœur est le doctorat en arts musicaux. La durée de ces programmes varie de deux à cinq ans en fonction des exigences du programme d'études de l'établissement. Les exigences en littérature chorale s'étendent sur un à quatre semestres avec une attention particulière à l'ère de la composition, à la pratique liturgique et à la musique du monde. Moins d'établissements proposent un MM ou un D.M.A. en musique sacrée, mais ces programmes associent des cours de direction chorale similaire avec une analyse plus intensive du répertoire canonique sacré.

Les programmes D.M.A. en musique chorale et en direction de chœurs explorent l'étude gestuelle à la fois dans l'environnement de la salle de classe et dans l'enseignement privé. Les étudiants peuvent consacrer jusqu'à trois ans d'exploration concentrée des techniques de direction de chœur. Cela comprend les missions de direction d'ensemble, la direction de chœur test et un ou plusieurs projets de récital. De plus, les composantes de direction orchestrale et instrumentale apparaissent fréquemment dans le cadre du programme de base de la direction de chœur.

La connaissance pédagogique de la technique vocale, de la

diction et de la pratique vocale complète les études supérieures en musique chorale. Ce domaine d'expertise peut fonctionner en conjonction avec un module sur les arts vocaux ou fonctionner dans le cadre d'un tronc commun pour le diplôme d'études supérieures. Les études doctorales dans plusieurs établissements visent à ce que les étudiants bouclent un cursus dans un ou plusieurs domaines supplémentaires: par exemple la musicologie, la théorie musicale, la musique sacrée, la musique ancienne, la direction d'orchestre ou l'éducation musicale.

Diversité et étendue de l'approche marquent l'étude de la direction chorale aux États-Unis. L'orientation des programmes d'études dépend des priorités des établissements et de leurs enseignants. Cette diversification de la méthodologie offre aux musiciens de chœur une multiplicité de voies vers la découverte de soi et la progression ; souvent, les exigences des cours et les attentes en matière de diplôme peuvent être trouvées en ligne. Pour les étudiants étrangers dont l'anglais n'est pas la langue principale, les établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis exigent la réussite au TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*). Les auteurs de cet article sont à la disposition des personnes qui souhaiteraient des informations complémentaires.

Traduit de l'anglais par Barbara Pissane, relu par Jean Payon

Jo-Michael Scheibe a dirigé le département de musique chorale et de musique sacrée de l'*USC Thornton School of Music* de 2008 à 2020 et continue d'enseigner et de diriger en tant qu'enseignant professeur à temps plein dans le département. Scheibe a été président national de l'*Association américaine des chefs de chœurs* (ACDA) (2011-2013), président de la division Ouest de l'ACDA (1991-1993) et président du répertoire national et des normes pour les *Community Colleges* (1980-1989). Il siège au conseil d'administration de la Fédération Internationale pour la Musique Chorale (FIMC) et

fait partie du comité de planification de l'Exposition universelle de 2023 au Portugal. Sous sa direction, des ensembles ont chanté lors de sept conventions nationales de l'ACDA, de deux conventions nationales de l'Association américaine pour l'éducation musicale, de la Conférence américaine de l'organisation chorale et du *World Symposium for Choral Music 2014* à Séoul, en Corée du Sud. Courriel: JScheibe@usc.edu

Christopher D. Haygood est actuellement directeur par intérim des études de musique chorale à l'École de musique Michael et Anne Greenwood de l'Université de l'Oklahoma. Il a dirigé des chœurs aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a préparé des chœurs pour des collaborations avec Helmuth Rilling, *The Tonight Show* et Jennifer Hudson. Il intervient en tant que conférencier invité sur les théories de l'intelligence et la stratégie de répétition, le leadership étudiant en répétition et des sujets spécialisés en littérature chorale. Ses écrits sont publiés dans le *Bulletin international de musique chorale*, les séries *Teaching Music through Performance in Choir* et *Choral Conducting Companion*. Il a reçu en 2018 le prix *First Lady* de l'Université de l'Oklahoma en tant que professeur de musique. Il est diplômé en musique chorale de l'École de musique Thornton de l'Université de Californie du sud. Courriel: christopher.haygood@okstate.edu