

Parlons Méthode

Le Placement des Choristes

Par Cristian Grases

Dans ce nouveau numéro de *Parlons Méthode* j'aimerais explorer un aspect important et souvent négligé de notre métier : le placement. Les stratégies et les techniques pour placer nos chanteurs ont souvent constitué une des décisions logistiques les plus importantes qu'un chef ait à prendre. Chaque ensemble a des besoins différents en fonction de leurs lieux de répétition et de concert, leur taille, leurs compétences techniques, leur répertoire, et aussi les préférences du chef. Voici cependant quelques idées générales qui pourront faciliter le processus de prise de décision au sein de notre large communauté de chefs à travers le monde.

Certains ensembles peuvent sélectionner leurs membres après audition, et d'autres ensembles acceptent tous les chanteurs qui les sollicitent avec un intérêt et une passion pour le chant choral. En dépit de cette différence, chaque chef devrait prendre le temps d'écouter chaque membre individuellement, et d'essayer de trouver la combinaison de chanteurs la plus appropriée pour le lieu utilisé. Pour chaque choriste, le chef doit faire attention à la grande variété de qualités en ce qui concerne les voix (telles que la profondeur, la brillance, la puissance, le souffle, le vibrato, parmi bien d'autres), les capacités à chanter juste, la mémoire tonale, et sans que ce soit les aspects les moins importants, le comportement et les traits de personnalité. Ceci constitue une matrice très complexe de variables qui n'aboutit bien souvent pas à une solution idéale.

Weston Noble est Professeur Émérite de Musique Johnson à L'Université Luther à Decorah, en Iowa. Il a eu une longue carrière de concerts réussis, en particulier avec le Chœur Nordique de l'Université Luther. La qualité tonale qu'il est capable d'atteindre avec ses ensembles est l'une des caractéristiques les plus appréciées dans ses concerts de chœurs. Il affirme qu'une des décisions qui permet d'obtenir une meilleure qualité dans l'ensemble est le placement des chanteurs. Steven Demorest a rassemblé dix des conférences de Noble dans une monographie intitulée *La Création d'un Monde Spécial (Creating the Special World)* publiée par les Editions GIA. La cinquième conférence reproduite dans ce volume concerne les auditions et le placement. Ci-dessous, Noble décrit ses procédures de placement des voix:

« Quels sont les ingrédients qui déterminent l'harmonisation entre les chanteurs et le chœur dans sa totalité ? Il faut prendre en compte la couleur de la tonalité, le vibrato, la hauteur, la taille du choriste, la dimension de la tonalité, et le rythme. Pour évaluer la présence ou l'absence de ces facteurs les règles générales ci-après pourraient être utilisées.

- *Trouver deux personnes dont le mariage vocal sera naturel et qui s'harmonisent bien et faites-les chanter ensemble. Ces voix seront votre duo modèle de référence.*
- *Après avoir formé cette paire modèle, amenez un troisième individu. Ce chanteur chante d'abord à gauche, puis à droite du premier chanteur. A chaque fois, seuls le premier et le troisième chanteur chantent. Le même processus est répété avec le deuxième chanteur. Cette personne peut devenir le nouveau premier chanteur, être placé entre la paire modèle, être le nouveau troisième*

chanteur, ou aucun des choix mentionnés ci-dessus.

- *Quand vous avez le meilleur emplacement, faites chanter les trois chanteurs ensembles, puis amenez un quatrième individu et répétez la procédure. Idéalement, la voix de chaque chanteur devrait s'harmoniser avec à la fois la personne à sa droite et la personne à sa gauche – pas uniquement avec un individu.*
- *Une fois que la section entière a été placée dans l'ordre, vous pourriez essayer de les inverser en miroir et d'écouter à nouveau toute la section pour vérifier si l'harmonisation fonctionne dans les deux sens. Parfois le résultat est surprenant ! »*

Lorsque j'ai appliqué cette procédure, je me suis rendu compte que les voix les plus graves ont tendance à mieux se marier avec les voix les plus rapides et les plus aiguës. Donc en définitive, j'ai tendance à organiser chaque section avec une succession de voix qui ressemble à ceci :

grave–aigu–grave–aigu–grave–aigu–grave–aigu–grave

A de nombreuses occasions, une section ne peut pas être placée sur une seule ligne. Quand on partage la ligne en deux, la même alternance tend à générer une bonne unification des voix. Voici à quoi cela pourrait ressembler :

grave–aigu–grave–aigu–grave–aigu–grave

aigu–grave–aigu–grave–aigu–grave–aigu

Un chef pourrait avoir envie de choisir une alternance similaire quand il place les chanteurs en fonction d'autres caractéristiques importantes telles que l'ampleur et la puissance de la voix, l'ampleur et la rapidité du vibrato, les capacités à chanter juste, les compétences en lecture de la musique c'est-à-dire en déchiffrage et en solfège, les traits de comportement et de personnalité, ou simplement en fonction de l'expérience des chanteurs. En faisant alterner les choristes en fonction de leurs caractéristiques individuelles un chef peut créer les conditions idéales pour que tous les chanteurs excellent dans leur processus de formation et leurs réussites musicales, et en même temps unifier les voix d'une façon idéale, aboutissant ainsi à un résultat choral réussi.

Maintenant que chaque section a été organisée, le chef doit penser à placer les pupitres de façon à construire un ensemble. Il a été beaucoup écrit à ce sujet, et de nombreuses publications proposent des « cartes » pour construire des ensembles. Voici quelques idées générales :

Pour les voix aiguës

- Penser à placer les Soprani 1 et le piano du même côté pour améliorer la justesse générale :

Soprani 1	Soprani 2	Alti
-----------	-----------	------

Piano (en général placé à gauche du chef pour qu'il soit ouvert du côté du public)

- Penser à placer les Alti entre les deux sections de Sopranes pour améliorer la justesse (la note haute et la note basse des accords seront alors ensembles):

Soprani 1	Alti	Soprani 2
-----------	------	-----------

- Penser à placer les Soprani 1 au milieu pour améliorer l'équilibre et l'unification dans tout l'ensemble :

Soprani 2	Soprani 1	Alti
-----------	-----------	------

Pour les voix mixtes

- Penser à placer la section des Sopranes et le piano du même côté pour améliorer la justesse générale :

Tenors	Basses
Soprani	Alti

Piano (en général placé à gauche du chef pour qu'il soit ouvert du côté du public)

- Penser à placer la section des basses derrière la section des Sopranes pour améliorer la justesse (la note haute et la note basse des accords seront ensembles):

Basses	Tenors
Soprani	Alti

- Penser à construire des blocs au lieu de lignes :

Soprani	Alti	Tenors	Basses
---------	------	--------	--------

- Penser à placer la section des Sopranes et des Basses ensembles et au milieu pour améliorer la justesse et l'équilibre:

Alti	Soprani	Basses	Tenors
------	---------	--------	--------

- Toutes ces structures mixtes à quatre voix peuvent être divisées pour créer des structures à 8 voix. Les deux façons de diviser qui sont le plus utilisées sont explicitées ci-dessous et elles peuvent être appliquées à toutes les structures présentées ci-dessus :

Divisions en lignes :

Tenors 2	Basses
Tenors 1	Barytons
Soprani 2	Alti 2
Soprani 1	Alti 1

Divisions en blocs :

Tenors 1	Tenors 2	Baritone	Basses
Soprani 1	Soprani 2	Alti 1	Alti 2

Top of Form

Bottom of Form

Formations Mixtes

- Penser à mélanger chaque section seulement :

T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2
T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1
S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1

- Penser à mélanger chaque côté du chœur indépendamment :

T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2
S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1
S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1

ou

T	S	T	S	T	S	T	S	B	A	B	A	B	A	B	A
S	T	S	T	S	T	S	T	A	B	A	B	A	B	A	B
T	S	T	S	T	S	T	S	B	A	B	A	B	A	B	A
S	T	S	T	S	T	S	T	A	B	A	B	A	B	A	B

▪ Penser à mélanger l'ensemble tout entier :

S	A	T	B	S	A	T	B	S	A	T	B	S	A	T	B
A	T	B	S	A	T	B	S	A	T	B	S	A	T	B	S
T	B	S	A	T	B	S	A	T	B	S	A	T	B	S	A
B	S	A	T	B	S	A	T	B	S	A	T	B	S	A	T

ou

B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T
B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T

Ou une des combinaisons ci-dessus.

De nombreux ensembles ont tendance de nos jours à ne pas avoir de formation fixe et à utiliser toute la scène, et même les allées dans le public, pour créer des productions musicales complètes qui combinent le chant, la danse, le mouvement, et l'éclairage. Dans ces cas, les possibilités de placement sont infinies, et elles sont intimement liées au concept sous-tendant le spectacle et au répertoire choisi. Il s'agit là encore uniquement d'une possibilité supplémentaire que les chefs ont à leur disposition pour créer une expérience musicale unique avec leurs ensembles. En d'autres termes, les chœurs peuvent choisir d'interpréter une partie du concert avec des formations traditionnelles similaires à celles décrites ci-dessus (et même varier entre différentes formations), puis de faire éclater ces structures et

interpréter des morceaux en formation libre ou même en bougeant pendant le spectacle.

Ces idées sur le placement pourraient aider à créer des solutions pratiques pour certains ensembles, elles pourraient encourager certains chefs à explorer de nouveaux territoires en dehors des traditions bien établies, ou elles peuvent simplement être l'étincelle à la base de conceptions créatives pour des productions de spectacles innovantes. Quoiqu'il en soit, il est important de garder à l'esprit que le placement est un autre outil que les chefs ont à leur disposition pour améliorer la qualité de leurs ensembles, en partant de l'idée principale selon laquelle les décisions qui concernent le placement doivent contribuer au processus musical et qu'elles ne doivent pas être prises de façon arbitraire. Sans quoi le succès de la prestation et de l'effort fourni pourrait être menacé.

Cristian Grases a obtenu son Mastère en Direction de Chœur avec Alberto Grau et Maria Guinand à Caracas, au Venezuela, et son Doctorat en Direction de Chœur à l'Université de Miami. Compositeur couronné de succès, il est actif en tant que chef invité, clinicien juré et pédagogue en Amérique du Nord et en Amérique de Sud, en Europe, et en Asie. Il est Membre du Conseil de l'IFCM, et membre du Comité Artistique International de Songbridge. Il est actuellement professeur assistant à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles, USA. E-mail : cgrases@gmail.com

Traduit de l'anglais par Pascale Isoleri, France

