

Parlons Methods

Direction

Cristian Grases

En tant que chroniqueur dans la rubrique Le monde des Chœurs d'Enfants et de Jeunes de l'ICB, j'aimerais introduire le concept des « thèmes fixes » sur certaines thématiques de l'ICB. *Parlons méthodes* est la première de ces rubriques thématiques qui offriront à nos lecteurs des articles sur différents aspects de la direction de chœur et différentes idées autour des directeurs artistiques et exécutifs. Nous partagerons des idées sur la manière de diriger et de répéter avec les chœurs d'enfants et de jeunes, et des stratégies visant à développer les institutions qui les soutiennent, ce qui je le crois sera utile à d'autres collègues. La rubrique apparaîtra toujours dans l'édition de janvier du Bulletin.

Dans la dernière publication, nous avons discuté de l'importance d'avoir une stratégie pour affronter une crise. Dans cet article en particulier, j'aimerais développer des idées sur un sujet qui selon moi est fondamental pour le monde choral : Le **Leadership**. Ce mot sans cesse répété englobe des aspects divers d'un chef de chœur.

Le leadership est intimement lié à la notion d'accomplissement. Ainsi un leader efficace est-il capable d'obtenir la bonne coopération d'autres gens et de canaliser les efforts et les résultats de ce soutien afin d'atteindre un objectif. Le chef de chœur est embarqué dans une aventure qui cherche l'accomplissement de la mission et des buts de l'organisation qu'il mène. Ceci a plusieurs facettes et requiert une constante réévaluation ainsi que des ajustements.

Voici les thèmes auxquels les chefs de chœur devraient réfléchir.

Education

L'une des caractéristiques les plus importantes de la musique chorale est qu'elle peut être réalisée par des musiciens amateurs. On exige des musiciens d'un orchestre qu'ils aient un certain niveau dans la maîtrise de leurs instruments respectifs, ce qui va habituellement de pair avec une certaine musicalité. D'un autre côté, le choriste ne doit pas être musicalement formé pour participer lui-même au phénomène musical. Naturellement, les chœurs composés de chanteurs aguerris peuvent atteindre des niveaux d'excellence élevés dans leur pratique de la musique. Mais des chœurs amateurs sont composés d'une majorité de chanteurs non professionnels, qui regroupés ensemble, peuvent réaliser de magnifiques performances d'une valeur tout aussi bonne.

Mon opinion est que, en se basant sur cette réalité, le chef de chœur doit comprendre qu'une majeure partie des répétitions sera consacrée à l'éducation – pour préparer les chanteurs à deux des exercices les plus critiques qui sont : 1) La production vocale, 2) La musicalité et la lecture de partitions ; puis d'autres domaines tels que l'histoire de la musique, le style, l'expression, le répertoire, la diction, l'acoustique entre autres. Cela exige du chef de chœur qu'il soit Maître enseignant ; ce qui suppose également de lui qu'il soit préparé dans tous les domaines afin de pouvoir éduquer l'ensemble.

L'éducation n'est pas la seule préoccupation au sein de l'ensemble. Une importante part de cette facette est d'éduquer et de construire un public : leur fournir une programmation intéressante à travers les activités de l'année; en mettant à leur disposition des feuillets-programmes étudiés et

intéressants, mais simple et concis ; et d'interagir avec eux pendant et après le concert. Et je vais même aller un peu plus loin et parler de la nécessité d'éduquer nos mécènes. Les entités qui nous financent ont souvent besoin de comprendre le but de ce que nous faisons, l'environnement historique et artistique dans lequel nous évoluons et construisons nos programmes et institutions.

Communauté et Service

Nous avons parlé de l'importance d'interagir avec notre communauté à travers l'éducation. Mais le chef de chœur doit aussi considérer d'autres aspects importants concernant la communauté. Les organisations chorales doivent réussir à créer de solides partenariats avec d'autres organisations au sein de la communauté, autres que leurs mécènes. Trouver des institutions qui ont des missions, des buts ou un public similaire est crucial. De cette manière, les efforts peuvent être réunis et les résultats multipliés, habituellement de manière exponentielle. C'est de la responsabilité du chef de chœur de trouver de tels partenaires et de diriger l'institution chorale dans un effort commun au service de la société et pour le bien de tous. La musique apparaît être le langage idéal pour obtenir ces résultats dans les circonstances les plus difficiles.

La viabilité financière

Les finances tiennent une part importante dans les obligations du chef de chœur. Elles peuvent prendre différentes formes. La plus importante est, peut-être, de créer un budget ambitieux mais réaliste qui permette à l'institution chorale de remplir sa mission et ses objectifs, et de trouver des rentrées d'argent pérennes et suffisantes à ces fins. Ces financements ne proviennent pas uniquement d'institutions publiques ou

privées, mais plutôt de projets réalisés par le chœur et qui génèrent des profits comme les concerts, les manifestations (culturelles), les échanges, etc. La créativité est aussi un des concepts-clé, pas seulement à des fins purement vénales mais aussi lorsqu'il s'agit d'élaborer des manifestations musicales assurant un succès artistique et économique. La gestion des finances, la maîtrise de la fiscalité et la comptabilité sont ainsi des qualités importantes d'un chef de chœur.

Cantoría Juvenil de la Schola Cantorum (Venezuela)

Répétition et Harmonie

Un des aspects cruciaux de la direction du chef réside dans son aptitude à encadrer et optimiser la répétition. Un chef de chœur compétent comprend qu'une harmonie est en grande partie artistiquement élaborée pendant la répétition – et nous avons déjà mentionné l'importance d'une approche pédagogique continue pendant les répétitions – une répétition réussie est donc essentielle pour tous les ensembles vocaux. Les qualités évoquées ci après sont importantes et doivent être développées car elles influent sur le leadership et les rapports avec le groupe :

- Apprenez à vous connaître et soyez sincère avec vous-même. Arrivée à un certain niveau, votre chorale reflètera votre personnalité et votre singularité.
- Soyez respectueux. Respectez vos collègues, les musiciens, et les chanteurs. Leur temps, leur présence, et leurs efforts ont une grande valeur. Respectez-vous également, votre temps, et votre intégrité en tant que musicien et individu. Et surtout, respectez la musique, car lui rester fidèle nous permet de devenir ses serviteurs solennels, et par extension, de véritables artistes.
- Faites des études supérieures et musicales afin de n'être pas seulement un professeur, mais plutôt un exemple à suivre d'intégrité musicale et académique pour les autres.
- Efforcez-vous de peaufiner et d'optimiser votre communication, ce qui n'implique pas seulement de transmettre vos opinions et souhaits, mais aussi d'améliorer votre écoute.
- La bonne humeur est un outil efficace pour amener un groupe au succès. Cela aide à éliminer les tensions, inévitables, et à gérer les difficultés. En fin de compte cela vous permet de créer un meilleur environnement où évoluer.
- L'autoévaluation et l'amélioration vous est primordiale afin de se remettre constamment en question – les erreurs et les réussites sont tout aussi importantes – et poussez votre organisation et ensemble vers un niveau meilleur et plus développé.
- Fixez des objectifs ambitieux mais à votre portée afin de conserver vos choristes motivés et engagés. Pour atteindre ces buts, soyez enthousiaste et motivant, tandis que vous observez une discipline ferme mais

juste.

- Mais par dessus tout, aimez ce que vous faites, car le chemin sera semé d'embûches et parce que votre motivation inspirera les autres.

J'ai vu plusieurs de mes pairs dans différents endroits à travers le monde tomber dans le piège de penser que la réussite d'une chorale devrait être fondée sur des éléments extérieurs comme des chanteurs professionnels, des donateurs généreux, des infrastructures dernier cri, etc. ; et aucun doute qu'un ensemble puisse prospérer avec ce genre de moyens. Cependant, malheureusement certains ont tendance à nourrir des sentiments de convoitise et de jalousie à l'égard du succès de leurs collègues. Mais je crois qu'indépendamment de l'apparence de la chorale, ses infrastructures, ou son réseau de soutien, le succès de n'importe quelle chorale tient dans son essence, sa compétence, et le degré d'investissement de son chef. Examinons combien notre rôle de directeur de chorale est meilleur et profond dans le monde actuel, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nos organisations.

Cristian Grases a obtenu son Master en direction de chœur sous la direction de Alberto Grau et Maria Guinand à Caracas, Venezuela ; et son doctorat en direction de chœur à l'université de Miami. C'est un compositeur plusieurs fois récompensé, actif en tant que chef invité, conférencier, membre de jurys et pédagogue en Amérique du nord et du sud, en Europe et en Asie. Il est membre du Conseil d'administration de la FIMC et est membre du comité artistique international de «Songbridge ». Il est actuellement professeur assistant à Los

Angeles à l'université de Californie, aux Etats-Unis. E-mail:
cgrases@gmail.com

Traduit de l'anglais par Pierre-Adrien Tran, France