

Représentation des Chœurs Amateurs et Professionnels dans l'Union Soviétique (1922-1991)

Boris Tarakanov, chef d'orchestre et écrivain

Anton Fedorov, compositeur, chef d'orchestre et écrivain

Le Chœur, Symbole d'un État Puissant

La direction Soviétique était bien consciente qu'un pays fort est un pays vocal. Disons simplement que durant la *Grande Guerre Patriotique* (Front de l'Est dans la Seconde Guerre Mondiale), le gouvernement s'est concentré non seulement sur le renforcement des capacités militaires, mais aussi sur le perfectionnement des représentations des chœurs professionnels. En 1942, juste après avoir difficilement repoussé les Allemands de Moscou, l'État décida de réorganiser plusieurs chœurs, créant le *Chœur Académique National de la Chanson Russe*, le *Chœur a Capella Républicain Russe* et le *Chœur National du Folklore Russe*. Après les bombardements allemands de Stalingrad et de Leningrad, le *Chœur du Folklore Russe d'Oural*, le *Chœur du Folklore Russe de Sibérie* et d'autres chœurs sont apparus. En 1943, dans la ville dévastée de Stalingrad, la première reconstruction n'a pas été une entreprise sidérurgique ou un complexe d'habitation, mais... la création d'un chœur a cappella !



*Concert of the State Academic
Russian Choir of the USSR*

La plupart des autorités soviétiques ont jugé très important de créer le “*chœur parfait*” (celui qui serait une référence pour les groupes amateurs et professionnels du pays). Curieusement, le choix n’a pas été porté sur un chœur d’une grande organisation déjà existante, mais sur le cercle musical de la Radio de l’Union. Dans un premier temps, la mission du groupe fut de propager la musique soviétique, alors activement diffusée dans des genres variés: des cantates et oratorios aux chants et aux chorales-modèles. Cependant, afin d’acquérir une dimension supplémentaire, une place importante dans le répertoire du chœur était laissée aux œuvres chorales classiques russes et étrangères, rendant le groupe quasiment universel.

Le Chœur Académique National de Sveshnikov

La date de fondation du ‘Chœur Académique National de l’URSS’ est considérée comme étant 1936. La direction de la chorale fut confiée à deux musiciens exceptionnels : Alexander Sveshnikov (1890-1980) et Nikolai Danilin (1878-1945). Selon

des témoins, le 26 février 1937, le premier concert du Chœur National de l'URSS, qui s'est déroulé à la Chambre Syndicale de Moscou, remporta un succès exceptionnel.

Sveshnikov n'avait qu'un seul souhait: que son chœur soit unique. Et il a réussi. Selon le célèbre chef de chœur russe Claudiy Ptitz, *"si d'autres chœurs étaient considérés comme du vieux vin dans de nouvelles bouteilles, le Chœur Académique était comme une toute nouvelle variété de vin, avec un bouquet très complexe"*. Le Chœur Académique a créé de nombreuses œuvres de Georgy Sviridov et Dmitri Chostakovitch. Vissarion Shabalin et Rodion Shchedrin ont dédié de nombreuses œuvres chorales au chœur et en particulier pour Sveshnikov.



State Academic Russian Choir, named after Sveshnikov. Conductor: Boris Tevlin

Après la mort d'Alexander Sveshnikov, de prodigieux chefs de chœur se succédèrent à la tête du légendaire chœur russe: Igor Agafonnikov, Vladimir Minin, Eugene Tytyanko, Igor et Boris Tevlin Raevskii. Depuis août 2012, le chœur est dirigé par un

étudiant de Tevlin, Evgeny Volkov, qui a essayé de continuer dans le style de Tevlin, en conservant les traditions du chœur. Site du chœur: www.goschorus.ru

Le Chœur Académique National Russe d'Yurlov

Lorsque l'on évoque le chant choral professionnel de la période soviétique, nous ne devons pas oublier le *Chœur Républicain Académique Russe*, à un moment considéré comme un concurrent direct du *Chœur National*, en dépit du fait qu'il était soumis aux autorités républicaines et non à l'Union.



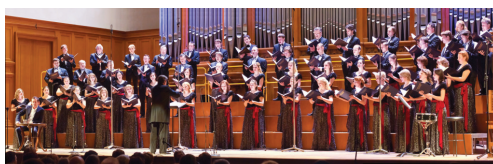
Capella Choir concert under the baton of Alexander Yurlov

L'histoire de ce groupe a ses racines au tournant des XIXe et XXe siècles, dans un petit ensemble choral formé par Ivan Yukhov (1871-1943). Il surmonta avec succès les cataclysmes sociaux du début du siècle, et occupa une place importante dans la vie culturelle du pays durant l'époque soviétique. La désignation, en 1958, d'Alexander Yurlov (1927-1973) comme chef fut un événement marquant dans la vie de la collectivité. Diplômé de l'Université Chorale de Moscou, ami et élève de Sveshnikov, Yurlov a rapidement pris par les cornes la "vache

sacrée“, l’a rebaptisé “Chœur Cappella Républicain“ et a amélioré son niveau en quelques mois. Sous la direction d’Alexander Yurlov, le chœur est devenu l’un des principaux chœurs de collectivités du pays, concurrençant avec succès le Chœur Académique National et le Chœur Académique de Leningrad créé par M. Glinka. Le chœur a eu fréquemment des tournées à travers l’Union Soviétique, certains groupes d’amateurs participaient même à ses concerts. Le rassemblement des chœurs amateurs et professionnels fut une démarche audacieuse instaurée par Yurlov. Un autre service exceptionnel pour l’estime du musicien fut le retour de la musique sacrée russe du XVIIe au XVIIIe siècle de l’église vers la scène de concert. Dans les années de propagande athée, cet engagement d’Alexander Yurlov fut une véritable prouesse patriotique.

L’activité créatrice de la Cappella est notamment liée au grand compositeur russe Georgy Sviridov. Yurlov est ainsi devenu le premier interprète de nombreuses œuvres de Sviridov: entre autres le poème symphonique vocal *“En mémoire de Sergei Yesenin”*, l’*“Oratorio pathétique”* et les *“chants de Kursk”*.

Après la mort d’Alexander Yurlov, la Cappella fut dirigée par ses élèves et partisans Jury Ukhov (1937-2007) et Stanislav Gusev (1937-2012). Depuis 2004, le chef de la Cappella est le célèbre chef de chœur et d’orchestre russe Gennady Dmitryak (né en 1947), élève d’Alexander Yurlov. Le chœur a un site: www.choir-capella.ru



Capella of Russia, named after Yurlov. Conductor: Gennady Dmitryak

Les Chœurs De Chambre

En 1970, quelque chose de nouveau est apparue dans l'art choral soviétique: les chœurs de chambre. Cet engouement pour les chœurs de chambre fut inspiré en 1962 par la visite en Union Soviétique du Chœur de Chambre Américain, sous la direction de Robert Shaw. Le concept des "*grands chœurs russes*" a quasiment été anéanti du fait de la prospérité des représentations des chœurs de chambre. En outre, la création de grands groupes est rapidement devenue irréaliste sur le plan économique. À travers la Russie, les chœurs se sont par conséquent réduits à des ensembles de chambres d'une trentaine de participants.

Le premier chœur de chambre professionnel en Union soviétique à être officiellement reconnu fut le Chœur de Chambre Académique de Moscou (www.choir.ru), créé en 1972 par Vladimir Minin (né en 1929). À ce jour, il reste l'un des plus célèbres chœurs de chambre russes, au niveau national et international.

Le Chœur de Chambre National du Ministère de la Culture de l'URSS fut créé en 1980 sous la direction de Valery Polyansky (né en 1949), et le Chœur de Chambre Philharmonique Régional de Novossibirsk, dirigé par Boris Pevzner (né en 1940), en 1981. Le Chœur de Chambre de Valery Polyansky a fini par devenir l'Orchestre Symphonique National Cappella de Russie (www.gaskros.ru), et en 1991 Boris Pevzner a dirigé le Théâtre Lyrique de Moscou (www.bpct.ru).

D'importantes contributions dans le domaine de la musique de chambre ont été faites par le Chœur de Chambre du Conservatoire de Moscou, créé par le chef d'orchestre et pédagogue exceptionnel Boris Tevlin (1931-2012). La représentation de la musique contemporaine est devenue l'objectif principal de cette innovante activité collective.

Les Chœurs Amateurs

L'art vocal est l'activité dominante des amateurs : cette évidence qui ne requiert pas de preuve. En 1936, Moscou a accueilli le Premier Concours Choral de l'Union, largement médiatisé; le public a réalisé que le chant choral était un genre d'art des plus démocratiques. Certains groupes qui ont pris part à la compétition étaient des amateurs.

Quand un certain nombre de chœurs amateurs a commencé à apparaître spontanément dans tout le pays, le Centre de Coordination des Ressources pour les représentations de chœurs en Russie a été fondé, et en 1958 il fut décidé de créer la Société globale des Chœurs Russes. Le premier président de cette Société fut Alexander Sveshnikov, à ce moment Héros du Travail Socialiste, Artiste National de l'URSS et Lauréat du Prix Académique de l'URSS et de la RSFS de Russie... La tâche principale de la société était de promouvoir par tous les moyens le développement de l'activité vocale et chorale des amateurs, d'améliorer les connaissances musicales de la population. La Société a parfaitement relevé ce défi. Des sociétés de chœurs et des groupes musicaux similaires ont rapidement vu le jour dans d'autres républiques soviétiques.



*Alexander
Sveshnikov*

Selon le "Règlement des chœurs amateurs et des groupes musicaux", approuvé par le Ministère de la Culture de l'URSS, les chœurs amateurs ont reçu un soutien financier considérable pour leur développement. En particulier, l'équipe remportant le titre national a eu le droit d'employer du personnel, y compris un directeur artistique, un chef de chœur, un accompagnateur et même un chorégraphe. Le statut du chœur amateur a ainsi été officialisé au niveau national, ce qui a contribué à la formation de chœurs amateurs dans divers milieux professionnels et secteurs sociaux. A cette époque, parmi les chœurs Russes, des groupes amateurs ont commencé à apparaître, comme par exemple le "Feu vert" le Chœur d'hommes des chauffeurs de taxi de Moscou, qui a même eu son propre logo, ou encore le chœur des employés de l'aéroport d'Irkoutsk, où les pilotes et les personnels de bord chantaient ensemble ...

Un rôle primordial dans le développement du mouvement des chœurs amateurs était de promouvoir fréquemment des spectacles et des festivals de chant amateur dans les quartiers, les villes, au niveau régional, zonal et national, ainsi qu'au niveau de l'Union.

Le nombre de chœurs amateurs a augmenté au *tempo allegro assai*, débouchant peu après sur un important manque de personnel. Afin de changer la situation au plus vite, à l'initiative de la Société des Chœurs Russes, de nouvelles facultés et départements musicaux et pédagogiques ont été créés, des cours express effectués par les chefs de chœur ont été introduits dans les écoles de musique, et même la structure de l'enseignement par correspondance à l'Université Populaire des Arts a été développée. Dans les années 1960, les institutions d'enseignement supérieur, qui n'avaient aucun équivalent dans le monde, sont apparues en URSS : les institutions de la culture. Elles fournissaient une formation pour les gestionnaires de groupes amateurs, dont les chœurs.

Le chœur des amateurs dans les établissements d'enseignement est une filiale distincte et indépendante de l'art choral. Évoquons maintenant certains chœurs d'étudiants qui ont joué un rôle important dans le développement de la tradition chorale.

Le plus ancien chœur amateur universitaire est considéré comme étant l'Chœur Académique de l'Université d'Etat de Moscou, nommé M. Lomonossov (www.choir.msu.ru) et créé au début des années 1870. Ce groupe prodigieux est perçu aujourd'hui comme un chœur amateur de niveau professionnel et est dirigé par un musicien de talent, Mirza Askerov. D'autres chœurs d'étudiants russes ont également de niveaux élevés de performance et un riche historique : le Chœur de Chambre "Gaudeamus" de l'Institut Académique Technique à Moscou créé par NE Bauman (www.gaudeamus.bmstu.ru) sous la direction de Vladimir Zhivov; le Chœur d'hommes de l'Institut National de Recherches Nucléaires (www.choirmephi.ru), qui est maintenant dirigé par Nadezhda Malyavina, et le Grand Chœur Académique de l'Université Russe des Sciences Humaines (www.hor.tarakanov.net), dont Boris Tarakanov est directeur artistique .

Au Tournant du Siècle ...

La créativité des chœurs russes dans les années 1990 est devenue à la fois un retour vers le passé et une démarche expérimentale vers le futur. D'une part, les chœurs se sont tournés vers les "racines" de la culture musicale nationale : la musique d'église russe. D'autre part, ils ont activement exploré la variété de styles de la musique chorale contemporaine. La "diversité" des approches esthétiques, les traditions et les genres de prestations chorales exigeaient une approche conceptuelle pour former le profil créatif du chœur, provenant des dirigeants de chaque groupe, en s'assurant qu'une seule philosophie et qu'un seul microcosme

unissent spirituellement tous les artistes. Ce fut un tel support dans la vie créative des groupes qu'ils sont désormais capables de réaliser des projets uniques dans les plus prestigieuses salles de concerts, interprétant au service annuel de Pâques dans différents pays du monde avec les plus grands orchestres et étoiles d'opéra internationaux et se produisant également dans les stages choraux à travers le monde.

Depuis les années 1990, les chœurs d'églises ont fait leur apparition dans toute la Russie. Avec la bénédiction du clergé de l'Église Orthodoxe Russe, beaucoup d'entre eux accomplissent un œuvre missionnaire non seulement dans les lieux de culte, mais aussi au-delà. Les messes, les vêpres, les services de prière, les mariages, les funérailles et les acathistes sont évidemment inclus, mais également les représentations sur les scènes de concert avec des programmes comprenant des chants folkloriques russes, des chants classiques, et des projets musicaux d'un seul auteur. Les groupes suivants sont devenus des chœurs d'église mondialement connus : le Chœur Synodal de Moscou, dirigé par Alex Puzakov (www.mossinodhor.ru), le Chœur d'hommes du Monastère de Sretensky dirigé par Nikon Zhila (www.bestchoir.ru), le Chœur Festif d'hommes du Monastère de St Daniel dirigé par George Safonov (www.danilovchoir.ru), le Chœur du Temple du Christ Sauveur dirigé par Ilya Tolkachov (www.xxc.ru/ru/chœur), et bien d'autres.



*Moscow Sretensky Monastery
Choir*

Il ne faut pas être surpris par les compétences professionnelles de ces groupes, comme de nombreux diplômés des conservatoires de la direction et des services de chœurs et autres grandes écoles de musique de Russie travaillent désormais dans les chœurs d'église. L'Église Orthodoxe Russe reste à ce jour le plus gros employeur de chanteurs et chefs de chœur professionnels.



Boris Igorevich Tarakanov

(né le 02/02/1968) est chef de chœur, écrivain, membre de l'Union Russe des Journalistes et professeur. Avant 2012, il était un manager renommé à la Banque Centrale de la Fédération de Russie. Depuis 2004, il est directeur artistique et chef d'orchestre du Grand Chœur Académique de l'Université Russe des Sciences Humaines. Il est le créateur de la plus grande archive gratuite en ligne de partitions de musique. Depuis 2009, il préside le Mouvement des Chœurs Unis. Il est également l'auteur de romans de science-fiction "*le Cercle du Temps*" et "*les Roues dans le Désert*", écrit en collaboration

avec Anton Fedorov. Email: boris@tarakanov.net



Anton Vyacheslavovich Fedorov

(né le 08/11/1974) est compositeur, écrivain et lauréat de concours internationaux. Il est chef du Grand Chœur Académique de l'Université Russe des Sciences Humaines. En 2004, en collaboration avec Boris Tarakanov, il a écrit un roman fantastique musical "*les Roues dans le Désert*". Email: hcab@ya.ru

Traduit de l'anglais par Frederique Noble (Royaume-Uni)

Edited by Anna Shirley, UK