

La forge du compositeur: L'art de composer pour des chœurs d'enfants et de jeunes

Analysé par Ana María Raga, chef de chœur, pianiste et professeur

Traduit de l'espagnol par Mélanie Clériot (Canada)

Relu par Carmen Torrijos Caruda (Espagne)

Lire *La forge du compositeur*, d'Albert Grau, c'est avoir la sensation de l'écouter parler de pensée créative et d'interprétation dans le domaine de la musique chorale. C'est une lecture facile, car, au lieu de suivre une structure figée, les thèmes sont abordés librement ; certains reviennent même au cours du texte, pour aborder un nouvel aspect ou illustrer d'autres exemples ou exercices. Le tout est écrit dans un langage accessible, léger, visant les jeunes compositeurs et chefs de chœurs qui se demandent comment composer pour chœurs.

L'auteur commence son récit en présentant la finalité de sa méthode de composition : il mentionne que l'objectif du chant choral pour les enfants et les jeunes est de les aider à développer leur amour de la musique à travers la pratique d'une activité de groupe plaisante, tout en les aidant à développer leurs capacités à communiquer, travailler en équipe, avoir une meilleure estime de soi, respecter la discipline, ainsi qu'à raisonner de façon logique. Albert Grau souligne l'importance d'une approche ludique de l'étude musicale au lieu de soumettre les jeunes à de longues études académiques. Pour cela, il suggère l'utilisation de ressources comme l'eurythmie, les mouvements scéniques, les rythmes irréguliers, les dissonances ou des défis comme

l'interprétation de textes poétiques et de leurs détails.

Albert Grau partage une série de notes méthodologiques qui se réfèrent, dans un premier temps, à des éléments techniques propres à la composition telles que l'imitation, les divisés, les rythmes irréguliers, les dissonances, l'utilisation des silences, les points d'orgues, le traitement du texte, et l'eurythmie. Dans un second temps, grâce à sa vaste expérience comme chef de chœurs de profils et niveaux différents, il offre au jeune compositeur des outils pour comprendre et connaître l'instrument avec lequel il travaille. Son expérience lui vient des essais qu'il a pu faire au cours des années, testant de manière pratique quelle méthode serait la plus adaptée à chaque type de groupe et en écrivant sa musique en conséquence. Ce travail combiné de Grau comme compositeur et chef de chœur lui a également permis de faire des suggestions sur la modification de l'interprétation de la notation musicale afin de se rapprocher de la "*recherche continue et à une perfection jamais obtenue*" (Grau, 2014, p.145).

Le livre parle des étapes à suivre aussi bien pour composer que pour arranger une œuvre. En ce qui concerne la composition, l'auteur établit qu'il faut commencer par choisir une poésie adaptée aux ensembles d'enfants et de jeune et la réciter plusieurs fois pour trouver les possibles combinaisons rythmiques qui peuvent être utiles. Plus loin, il indique qu'il faut travailler la relation texte-rythme, avant même de penser aux éléments mélodiques ou harmoniques. Ces deux derniers éléments, qui sont intimement liés, doivent être traités simultanément. En ce qui concerne les arrangements, il souligne qu'il est d'abord nécessaire de connaître précisément les caractéristiques de la chanson choisie avant de penser aux différentes options pour la rythmique et les effets comme les formules eurythmiques et chorégraphiques.

Dans *La forge du compositeur*, l'auteur explique ses idées de manière pratique en les illustrant d'un grand nombre d'exemples : 72 partitions d'auteurs d'époques et de latitudes

distinctes, dont les siennes. Les exemples sont exposés de manière didactique, afin de pouvoir y observer l'utilisation correcte ou incorrecte d'éléments déterminés. Le lecteur pourra y trouver des œuvres pour chœurs d'enfants et de jeunes (mixtes, féminins, masculins), qui lui amèneront également l'opportunité de connaître un répertoire et d'avoir l'information des maisons éditoriales qui les ont publiées. De plus, ils pourront suivre divers exercices, comme dans un cahier dans lequel l'auteur les invitera par exemple à compléter des imitations, ou ajouter une seconde voix.

Le traitement que Grau fait de l'eurythmie comme ressource pour le compositeur mérite d'être mentionnée ici. Tous connaissent l'apport de l'auteur dans ses œuvres dans ce domaine, en particulier pour les ensembles d'enfants et de jeunes. Une section du livre est consacrée à ce thème, expliquant la philosophie qui se base sur l'utilisation du mouvement et l'importance de sentir la musique dans tout son corps. Dans ce sens, le lecteur pourra observer les multiples exemples d'utilisation de l'eurythmie, connaître ses niveaux de difficulté et réaliser les exercices liés au sujet.

La dernière partie du livre, intitulée *Miscellanées*, est une compilation de citations pertinentes attribués à de grands musiciens latino-américains: Pau Casals (Catalogne), César Ferreyra (Argentine) et Carlos Vega (Argentine), qui supportent également la synthèse entre composition et interprétation, en tant que travaux indivisibles dans le chant choral " *... comme les lettres a,b,c seules ne forment pas encore de mots, de la même manière les signes écrits sur une partition ne forment pas encore de 'la musique'* " (Casals dans le livre d'Albert Grau, 2014, p.129). Les commentaires de l'auteur sur ces citations aident le lecteur à soulever de nouvelles questions, et l'invitent à une constante réévaluation de son approche de la musique et à la réflexion sur son propre travail artistique.

Il est de la plus grande importance qu'un compositeur de renom

comme Alberto Grau partage son héritage pédagogique pour que les nouvelles générations soient motivées, et osent entreprendre la très nécessaire tâche d'écrire des œuvres innovatrices, pleines d'une profonde beauté, qui posent des défis continus aux chœurs d'enfants et jeunes d'aujourd'hui.

Grau, A. (2014). La forge du compositeur. Méthode de composition pour chœurs d'enfants et de jeunes, GGM Editores S.C., Caracas. ISBN: 978-980-12-7401-8

Ana María Raga, chef de chœur vénézuélienne, pianiste et professeur de direction de chœur à l'*Unearte* (Université des Arts). Certaines de ses œuvres ont été publiées par Hinshaw Music, Inc. Et les Éditions À Cœur Joie. Elle a une maîtrise en musique, mention direction d'orchestre de l'Université Simón Bolívar. Elle suit actuellement une spécialisation en musicothérapie de l'Université des Andes. Elle enseigne pour le programme d'action sociale par la musique du *Programa CAF* (Banque de développement social de l'Amérique latine) en Amérique latine. Ana María Raga a fondé plusieurs chœurs (d'enfants, de femmes et mixtes) et elle a été chef de chœur invitée pour le Chœur Mondial des Jeunes en 2009. Elle a donné des conférences et des ateliers au Venezuela, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle est membre fondateur et présidente de la Fondation Aequalis, une organisation qui développe trois lignes d'action: artistique, formation et santé, à travers le chant choral. Elle dirige actuellement Aequalis Aurea (chœur de femmes), le Proyecto Coral del Colegio Humboldt (chœur d'enfants) et le chœur universitaire UMA (mixte). Email: anamraga@yahoo.com