

Jél.

Les éléments
chœur de chambre
Joël Suhubiette

PARTIE 2 : TOUS EN CHŒUR !

À LA DÉCOUVERTE DE L'ART VOCAL AVEC LES
ÉLÉMENTS - CENTRE D'ART VOCAL D'OCCITANIE

Réalisée en partenariat avec Odyssud-
Blagnac pour les vidéos pédagogiques

© F. Passerini

© F. Passerini

© F. Passerini

Partie 2 : Tous en chœur !

Notre voyage dans l'art vocal continue, et nous allons ici parler du chœur. Chaque voix est unique et peut chanter à différentes hauteurs. Associer différentes voix pour former un chœur permet donc de nombreuses possibilités musicales : duos, trios, quatuors, chœur mixte, chœur d'hommes de femmes ou d'enfants... il y'en a pour tous les goûts ! Ce sont ces différentes possibilités que nous allons aborder dans cette partie. Nous verrons d'abord que l'association de différentes tessitures permet ce que l'on appelle la polyphonie, puis nous verrons quels instruments peuvent accompagner le chœur. Dans une dernière partie nous essayerons de répondre à une question cruciale que beaucoup se posent en assistant à un concert : à quoi sert le chef de chœur ?

Des extraits musicaux sont signalés par cette icône : . Munissez-vous d'un casque ou d'écouteurs pour que nous les découvriions ensemble!

- Le chœur et la polyphonie
Page 3
- Chœur et accompagnement
Page 7
- Le rôle du chef
Page 11

Jél.

Les éléments
chœur de chambre
Joël Suhubiette

2. Tous en chœur !

Chaque voix est unique et peut chanter à différentes hauteurs. Associer différentes voix pour former un chœur permet donc de nombreuses possibilités musicales.

A- Le chœur et la polyphonie

Un chœur est constitué d'un certain nombre de chanteurs alors appelés « choristes ». Ces chanteurs interprètent en même temps différentes voix, c'est ce que l'on appelle la « polyphonie ». Ce terme désigne la combinaison de plusieurs parties musicales chantées ou jouées en même temps. Le terme « polyphonie » tient son origine du grec ancien. Il est constitué de deux termes « poly » signifiant « plusieurs » et « phoné » signifiant « voix ».

🎵 Le [Cantigas de Santa Maria d'Alfonso X El sabio](#), première piste du disque IBERIA des éléments joue sur cette alternance entre unisson et polyphonie.

Chaque voix du chœur est écrite selon une tessiture* et chantée par plusieurs choristes. Aujourd'hui, la combinaison la plus utilisée est le chœur à quatre voix : deux voix de femmes (soprano et alto) et deux voix d'hommes (ténor et basse). Ce chœur mixte permet de couvrir une grande quantité de sons entre les voix de basse et de soprano.

NB : le chœur mixte à 4 voix (deux voix d'hommes et deux voix de femmes) était relativement inconnu jusqu'au XVIe siècle puisque les femmes n'étaient pas autorisées à chanter en chœur dans la musique d'église. C'était alors des enfants qui chantaient la voix de soprano tandis que les autres voix étaient confiées à des hommes. Il y'avait cependant des pièces écrites spécialement pour les religieuses dans les couvents. Et bien-sûr dans la musique profane* à voix mixte, les femmes chantaient.

En musique, une partie de la polyphonie est nommée une « voix ». Avec un chœur, les possibilités polyphoniques sont nombreuses ; selon les pièces chantées il peut y avoir 4, 6, 8 ou même 24 et jusqu'à 40 voix différentes en même temps !

🎵 Pour le programme IBERIA le chœur de chambre les éléments a créé la pièce [Cielo Arterial](#) du compositeur espagnol Iván Solano, écrite pour 18 voix solistes. N'hésitez pas à en écouter un petit extrait!

Dans certaines circonstances, les compositeurs ont même été amenés à composer pour plusieurs chœurs ! Les chanteurs sont alors répartis en deux chœurs différents constitués chacun d'une partie de soprano, d'alto, de ténor et de basse. Sur un morceau à double chœur, il y a donc au moins deux voix différentes dans chaque tessiture.

🎵 Frank Martin, compositeur suisse du XXe siècle a notamment écrit une *Messe pour double chœur*. Cette pièce envoûtante fait partie du programme [Polychoralité](#) du chœur de chambre les éléments.

💡 Le compositeur anglais Thomas Tallis a écrit au XVIe siècle une pièce pour 8 chœurs différents 5 voix chacun ! (*[Spem in Alium](#)*)

Il existe également d'autres types de chœurs pouvant varier en fonction du sexe ou de l'âge des choristes. Chœurs d'enfants, de femmes, ou d'hommes ; il y en a pour tous les goûts ! Lorsque dans un morceau, chaque voix n'est chantée que par un seul chanteur, cet ensemble est nommé « ensemble de solistes ». Chaque partie de la polyphonie est alors assurée par un chanteur seulement.

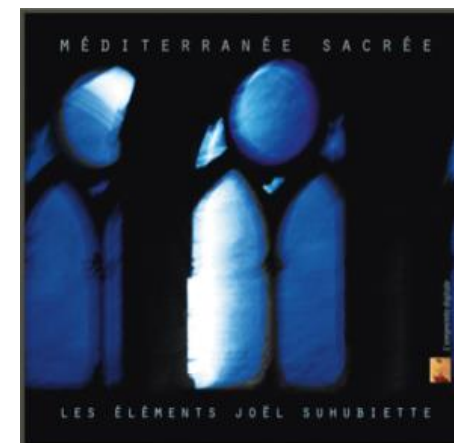
B- Chœur et accompagnement

Avec des voix d'hommes, de femmes, ou d'enfants, à 4, 6 ou 8 voix, un ou plusieurs chœurs, nous avons pu voir que les possibilités sont nombreuses pour un chœur seul. Bien souvent, le chœur est accompagné par un ou plusieurs instruments. Nous allons découvrir ici lesquels !

- De nos jours, lorsqu'un chœur chante seul sans accompagnement instrumental, on dit qu'il chante *a capella**. Cette expression vient de l'italien « *alla cappella* » signifiant littéralement « à la chapelle ». En effet, les chants religieux étaient autrefois interprétés dans les chapelles sans accompagnement instrumental. Depuis le Moyen Âge, durant lequel le chœur a commencé à accompagner les messes ou les offices religieux, la pratique chorale est intrinsèquement liée à la religion. (CF Partie 4 : Le répertoire).

🎵 Dans [Méditerranée Sacrée](#), le chœur de chambre les éléments consacre tout un programme aux pièces *a capella* du bassin méditerranéen. Joël Suhubiette mêle dans ce programme pièces de la Renaissance et contemporaines. Pour en écouter quelques extraits, [cliquez ici](#) !

- Dans plusieurs genres musicaux, notamment, la cantate*, l'oratorio*, messe*, et les parties chorales d'opéras, le chœur est accompagné par un orchestre.

Avec le temps et les évolutions techniques, les instruments prennent de plus en plus d'importance en musique. On voit donc naturellement apparaître dès le XVIe siècle de plus en plus pièces composées pour un chœur accompagné par un orchestre. Cet orchestre est généralement composé d'instruments à cordes, à vent et à percussion et parfois d'un orgue ou d'un clavecin. Dans ces pièces, le chœur occupe une place centrale puisque c'est à lui que les compositeurs confient les mélodies tandis que l'orchestre lui apporte un soutien rythmique et harmonique*.

D'autres fois, le chœur peut apporter un soutien supplémentaire à l'orchestre dans des pièces symphoniques. Il intervient alors à des moments clés, lorsque le compositeur veut donner une nouvelle dimension à sa pièce pour orchestre.

💡 Le premier compositeur à inclure un chœur à une symphonie est Beethoven avec sa 9e symphonie, créée en 1824 à Vienne. Le chœur intervient dans le dernier mouvement de la pièce. En 2009, les éléments ont enregistré au disque cette symphonie sous la direction d'Emmanuel Krivine avec l'orchestre La Chambre Philharmonique.

- Les instruments polyphoniques (clavecin*, orgue* et piano) peuvent également accompagner le chœur sur certaines pièces. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'est le clavecin et l'orgue, accompagnés d'un violoncelle ou d'un instrument mélodique au registre grave qui remplit cette fonction (voir *Continuo**). Les évolutions techniques de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle mènent peu à peu à l'invention du piano. En effet, au cours du XVIIIe siècle les fabricants de clavecins cherchent le moyen de doter cet instrument de la possibilité de faire des nuances*. C'est l'Italien Bartolomeo Cristofori qui met au point le premier piano-forte au début du XVIIIe siècle.

🎵 Le chœur de chambre les éléments a travaillé de nombreuses fois avec l'ensemble instrumental baroque Concerto Soave. Regardez [cette courte vidéo](#) sur le programme *Capella Nostra* pour découvrir les sonorités de l'ère baroque.

- Le XIXe siècle est marqué par l'avènement du piano. Cet instrument polyphonique permet de jouer plusieurs parties musicales en même temps et peut alors accompagner le chœur. Au XIXe siècle, les compositeurs écrivent de plus en plus de pièces pour chœur et piano. Aujourd'hui, cet instrument occupe une place primordiale dans le travail du chœur. En effet, les pièces pour chœur et orchestre sont « réduites » (c'est-à-dire réécrites) pour piano afin que celui-ci remplace l'orchestre pour les répétitions. Un pianiste chargé d'accompagner un chœur dans son travail de répétition est appelé un « chef de chant ».

🎵 Dans son programme [Abendlied Morgenlied](#), le chœur des chambre des éléments explore le répertoire allemand pour chœur et piano. Si vous préférez un voyage en terres anglaises aux côtés de Vaughan Williams et de Shakespeare, écoutez l'album *Full fathom five* !

Nous allons ici répondre à une question que beaucoup se posent lors d'un concert : à quoi sert le chef d'orchestre ou de chœur ?

Entre les choristes et les instrumentistes, une œuvre musicale peut rassembler plusieurs dizaines de musiciens. Il faut donc que quelqu'un s'assure que tout le monde joue ensemble avec les mêmes intentions : c'est le rôle du chef. Avec sa main droite, le chef d'orchestre ou de chœur indique la battue* que doivent respecter les musiciens. La main gauche indique quant à elle à quel moment les différentes voix doivent jouer ou chanter mais aussi les nuances* et les intentions musicales. Le chef donne également les respirations aux musiciens et notamment aux instrumentistes à vent ou aux chanteurs pour qui la respiration est nécessaire pour produire du son. Le chef de chœur utilise aussi son visage pour communiquer les émotions ou l'articulation des paroles à ses choristes.

Outre cet aspect technique, le chef de chœur joue un rôle artistique primordial. En effet c'est lui qui choisit quelles pièces seront interprétées par le chœur et comment elles seront interprétées. Il doit définir le nombre de chanteurs et d'instrumentistes dont il aura besoin, puis choisir le tempo*, la vitesse, les nuances et les couleurs qu'il souhaite donner à la pièce. Il prépare la partition de la même manière que le metteur en scène au théâtre part d'un texte écrit et choisi comment il va l'interpréter et le faire vivre.

Le rôle de chef de chœur existe depuis l'antiquité où le chœur occupait un rôle central au théâtre. Déjà, un des chanteurs guidait les autres en donnant des indications d'interprétation avec sa main. Rapidement, ce chef de chœur se munit d'un bâton pour battre la mesure. Progressivement, ce bâton devient une canne avec laquelle le chef frappe le sol pour indiquer le tempo. Cette canne devient ensuite une fine baguette tenue dans la main.

💡 En 1687, le compositeur français Jean-Baptiste Lully est mort en se blessant au pied avec sa canne de direction!

Petit à petit, les orchestres et les chœurs réunissent de plus en plus de musiciens, il devient alors nécessaire que quelqu'un dirige la musique. Dans certains opéras des XVII et XVIIIe siècle, les compositeurs dirigent souvent eux-mêmes leurs œuvres. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le rôle du chef se dissocie de plus en plus de celui du compositeur.

Écoutons Joël Suhubiette, chef du chœur de chambre les éléments nous parler de son métier dans [cette vidéo](#) !

Conclusion

En duo, en trio, en quatuor, à un ou plusieurs chœurs, les possibilités d'associer les différentes voix sont nombreuses ! C'est en les associant que l'on obtient la polyphonie qui permet une grande richesse musicale. Nous avons pu voir, que le chœur peut chanter seul (*a capella*) ou bien être accompagné par un instrument ou un orchestre. L'exécution d'une œuvre peut réunir un grand nombre de musiciens. Heureusement, le chef de chœur ou d'orchestre est là pour préparer les artistes et veiller à ce que tout le monde joue et chante ensemble au même tempo, avec les mêmes nuances et les mêmes intentions.

Le lieu de prédilection du chœur est ainsi la scène. Pour découvrir plus en détail ce qu'il s'y passe, rendez-vous en troisième partie de ce dossier : « Le chœur et la scène »!

Tous nos remerciements à :

Page 14

- Odysud Blagnac qui a apporté son concours à la réalisation de cette mallette pédagogique.

- Aux chanteurs qui ont permis la réalisation des vidéos pédagogiques.
- À Greg Lamazères pour la qualité de nos échanges pendant le tournage et le montage des vidéos.
- Tous les artistes du chœur de chambre les éléments et ses partenaires artistiques qui ont permis de rendre riches les exemples musicaux qui viennent illustrer ce document, ainsi qu'aux photographes qui ont permis de capter en images cet art vocal vivant.

Droits réservés : Chœur de chambre les éléments

Elaboration des contenus & rédaction : Adèle GIRAUD
sous la supervision de Juliette MAGNIEZ

Contact : production@les-elements.fr

él.
Les éléments
chœur de chambre
Joël Suhubiette