

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS	3
LISTES DES GRAPHIQUES	9
PROLOGUE	10
INTRODUCTION	11
COMMENT NAVIGUER DANS LE DVD	14
I. TECHNIQUE DE BASE DE DIRECTION	15
1. LA FIGURE DU CHEF	15
1.1 Profil académique et personnel	15
1.2 Tâches essentielles du chef	15
1.3 Le travail de groupe	16
1.4 Le chef de formations musicales d'étudiants	16
1.5 Formation du professeur-chef	17
1.6 Le chef de formations amateurs	18
2. POSITION DU CORPS	19
2.1 Sur le podium. Position initiale du corps VIDÉO SCÈNE 1 (BLEU)	19
2.2 Jambes et buste VIDÉO SCÈNE 2 (BLEU)	19
2.3 Bras et mains VIDÉO SCÈNE 3 (BLEU)	20
2.3.1 Bras droit. Battue de la mesure VIDÉO SCÈNE 4 (BLEU)	20
2.3.2 Diriger avec le bras, l'avant-bras et le poignet VIDÉO SCÈNE 5 (BLEU)	20
2.3.3 Exercice d'indépendance des articulations VIDÉO SCÈNE 6 (BLEU)	21
2.4 La tête	21
3. LA BAGUETTE	22
3.1 Un peu d'histoire	22
3.2 La baguette comme prolongement du bras	23
3.3 Diriger avec ou sans baguette	23
3.4 Types de baguette	24
3.5 La tenue de la baguette VIDÉO SCÈNE 7 (BLEU)	24
4. BATTUE DE LA MESURE : FIGURES SIMPLES	26
4.1 Formes de battue. Mesures simples VIDÉO SCÈNE 8 (BLEU)	26
4.1.1 Mesure à 2 temps VIDÉO SCÈNE 9 (BLEU)	28
4.1.2 Mesure à 3 temps VIDÉO SCÈNE 10 (VERT)	29
4.1.3 Mesure à 4 temps VIDÉO SCÈNE 11 (VERT)	31
4.1.4 Mesure à un temps VIDÉO SCÈNE 12 (VERT)	32
4.2 Mesures à plus de 4 temps	32
4.2.1 Mesure à 5 temps VIDÉO SCÈNE 13 (VERT)	33
4.2.1.1 Autres types de battue à 5 temps VIDÉO SCÈNE 14 (VERT)	34
4.2.2 Mesure à 6 temps VIDÉO SCÈNE 15 (VERT)	36
4.2.3 Mesure à 7 temps VIDÉO SCÈNE 16 (VERT)	38
4.2.4 Mesure à 8 temps VIDÉO SCÈNE 17 (VERT)	40
4.3 La subdivision	41
4.3.1 Subdivision binaire de mesures simples VIDÉO SCÈNE 18 (VERT)	41
4.3.2 Subdivision ternaire de mesures simples VIDÉO SCÈNE 19 (VERT)	43

4.3.3 Exemples de subdivision VIDÉO SCÈNE 20 (VERT)	44
4.3.3.1 Quand doit-on employer la subdivision	44
4.3.3.2 Quand faut-il abandonner la subdivision	44
4.3.4 Quelques réflexions sur la subdivision	45
5. LE GESTE	46
5.1 Anacrouse	46
5.1.1 Anacrouse de départ sur différents temps VIDÉO SCÈNE 21 (BORDEAUX)	47
5.1.1.1 Départ théorique EXEMPLE ANALYTIQUE 1	47
5.1.1.2 Départ acéphale EXEMPLE ANALYTIQUE 2	48
5.1.1.3 Départ anacrousiq ue EXEMPLE ANALYTIQUE 3	49
5.1.2 Point de référence initial et final VIDÉO SCÈNE 22 (BORDEAUX)	51
5.1.3 Tempo et nuance dans l'anacrouse VIDÉO SCÈNE 23 (BORDEAUX)	53
5.1.3.1 Battre un tempo lent dans une nuance pianissimo	54
5.1.3.2 Battre un tempo rapide et fortissimo	54
5.1.3.3 Relation espace-temps dans l'anacrouse	54
5.1.4 Le caractère dans l'anacrouse VIDÉO SCÈNE 24 (BORDEAUX)	61
5.1.5 Autres types d'anacrouse	66
5.1.5.1 Anacrouse normale ou simple	66
5.1.5.2 Anacrouse métrique	67
5.1.5.3 Anacrouse de virtuosité	67
5.2 Rapports	67
5.3 Les nuances et changements de dynamique	68
5.4 Le bras gauche : caractère, dynamiques et phrasé VIDÉO SCÈNE 25 (BORDEAUX)	68
5.5 Caractère et expression VIDÉO SCÈNE 26 (BORDEAUX)	70
5.6 Articulation : legato et staccato VIDÉO SCÈNE 27 (BORDEAUX)	74
5.7 Changements de vitesse (de tempo et agogiques) VIDÉO SCÈNE 28 (BORDEAUX)	77
5.7.1 Accelerando	77
5.7.2 Ritardando	78
5.7.3 Changements de tempo	78
5.7.3.1 Passage à un tempo plus rapide	79
5.7.3.2 Passage à un tempo plus lent	79
5.8 Accents VIDÉO SCÈNE 29 (BORDEAUX)	79
5.9 Textures VIDÉO SCÈNE 30 (BORDEAUX)	79
5.10 Césures, points d'orgue et interruptions du mouvement VIDÉO SCÈNE 31 (BORDEAUX)	83
5.11 Entrées VIDÉO SCÈNE 32 (BORDEAUX)	85
5.12 Gestes de coupe et de fermeture VIDÉO SCÈNE 33 (BORDEAUX)	86

II. ÉTUDE ET PRÉPARATION DU RÉPERTOIRE **89**

1. L'ANALYSE DE LA PARTITION	90
1.1 Vision globale	90
1.2 Analyse des aspects généraux	91
1.2.1 Analyse formelle de l'ensemble et de chaque mouvement (s'il y en a)	91
1.2.2 Analyse structurale des sections et fonctions de celles-ci	92
1.2.3 Structure rythmique et métrique générale. Motifs rythmiques principaux Changements rythmiques et métriques importants	92
1.2.4 Analyse de l'harmonie. Modulations. Cadences. Rythme harmonique	94
1.2.4.1 Cadences	95
1.2.4.2 Modulations	95
1.2.4.3 Progressions harmoniques	96
1.2.4.4 Accords et enchaînements d'accords significatifs	96
1.2.4.5 Texture harmonique	97
1.2.4.6 Rythme harmonique	98
1.2.5 Analyse de la mélodie. Inflexions mélodiques. Thèmes principaux et secondaires	98

1.2.5.1 Profil et intervalles	99
1.2.5.2 Direction mélodique : inflexions et point culminant	99
1.2.5.3 Structure	100
1.2.5.4 Texture mélodique	100
1.2.5.5 Thèmes principaux et secondaires	101
1.3 Analyse détaillée	102
1.3.1 Phrases et parties de phrase	102
1.3.2 Phrasés, repos et respiration	103
1.3.3 Articulations	105
1.3.4 Étude de l'éventail des dynamiques de l'œuvre et de son séquençage	106
1.3.5 Changements agogiques	108
1.3.6 Texture timbrique	110
1.3.7 Entrées importantes par leur contenu musical ou par leur complexité	111
1.4 Rapport des parties au tout	111
2. ANALYSE DU RÉPERTOIRE	112
2.1 Outils d'analyse	112
2.2 Annotations sur la partition	114
2.2.1 Mesure. Figures de base. Changements de mesure	115
2.2.2 Entrées	118
2.2.3 Structure formelle et phraséologique	120
2.2.4 Caractère	121
2.2.5 Changement de tempo et changements agogiques	121
2.2.6 Dynamiques, crescendos et diminuendos	122
2.2.7 Respirations	122
2.2.8 Plans orchestraux	122
2.2.9 Tourne rapide et indications de précaution dans la tourne de page	123
2.2.10 Archets et articulations	123
2.2.11 Numéros ou lettres de répétition	123
3. MÉTHODE DE TRAVAIL	126
3.1 Ambiance de travail appropriée	126
3.2 Outils de travail	126
3.2.1 Outils de base	126
3.2.2 Outils complémentaires	126
3.3 Analyse de la partition	127
3.4 Annotations sur la partition	127
3.5 Réduction pour piano	127
3.6 Contextualisation	127
3.7 Décisions concernant la direction et travail des aspects techniques	128
3.8 Audition d'enregistrements et étude comparative	128
3.9 Compilation d'informations supplémentaires	129
3.10 Planification du travail	129
4. DIRIGER AVEC OU SANS PARTITION	129
5. PRÉPARATIONS DES PARTIES INDIVIDUELLES	131
III. LES RÉPÉTITIONS	133
1. LA PREMIÈRE RÉPÉTITION	133
2. ORGANISATION DES RÉPÉTITIONS	135
3. PÉRIODICITÉ ET DURÉE DES RÉPÉTITIONS	136
4. ESPACE DE RÉPÉTITION ET SCÈNE	137

5. DIFFÉRENTES DISPOSITIONS POSSIBLES SUR LA SCÈNE	139
5.1 Chœur	139
5.2 Orchestre	140
5.2.1 Variantes concernant la disposition des cordes	142
5.2.2 Variantes concernant la disposition des vents	143
5.3 Chœurs et orchestre	145
5.4 Fanfare	147
6. QUE RÉPÉTER	148
6.1 L'accord	148
6.2 L'interprétation	149
7. RÉPÉTITIONS PRÉ-GÉNÉRALE ET GÉNÉRALE	150
8. AUTRES ASPECTS IMPORTANTS	151
8.1 Les relations personnelles	151
8.2 Choix de l'effectif	152
8.3 Répétitions d'orchestre avec chœur	154
8.4 Traitement des « solos »	155
8.5 Accompagnement des solistes	156
8.6 Ponctualité	157
8.7 Comment s'adresser au groupe	158
9. CE QU'IL NE FAUT JAMAIS FAIRE PENDANT UNE RÉPÉTITION	159
IV. LE CONCERT	160
1. CHOIX DU PROGRAMME	160
1.1 Possibilités techniques et musicales de l'ensemble	160
1.2 Diversité stylistique	161
2. LE CONCERT : MUSIQUE ET SPECTACLE	163
3. PROTOCOLE SUR SCÈNE	165
3.1 Sur la tenue vestimentaire	166
3.2 Entrées, sorties et saluts	168
4. QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES	170
V. SUR LE PODIUM : UN CAS PRATIQUE	176
1. ANALYSE ET PRÉPARATION DE L'ŒUVRE	182
1.1 Contextualisation	182
1.1.1 Notes biographiques sur le compositeur	182
1.1.2 Sur l'oratorio	183
1.1.3 Le chœur dans les oratorios de Hændel	184
1.1.4 Sur le style	185
1.1.5 Sur Le Messie de Haendel	185
1.1.5.1 La partition originale	185
1.1.5.2 L'effectif	185
1.1.5.3 Le livret	186
1.1.5.4 Le texte de « Alléluia »	186
1.1.6 Bibliographie	187
1.2 Analyse de l'œuvre	187
1.2.1 Vision générale ou première approche analytique	187
1.2.2 Analyse structurelle, mélodique, rythmique, harmonique et texturale	188
1.2.3 Résumé des aspects analytiques les plus importants	190

1.3	Technique appliquée	191
1.3.1	Battue générale de la mesure « à 4 »	191
1.3.2	Dynamiques en fonction des textures	191
1.3.3	Les entrées thématiques vocales et instrumentales	192
1.3.4	Structure formelle : direction et point culminant	193
1.3.5	Planification de la cadence finale	194
1.4	Annotations de la partition	194
2.	COMMENT ET QUE RÉPÉTER	200
2.1	Le chœur	200
2.2	L'orchestre	201
2.3	Le continuo	201
2.4	L'ensemble	202
3.	LORS DU CONCERT	202
3.1	L'effectif des choristes et des instrumentistes	202
3.2	Place des vents sur scène	203
3.3	Sur le podium	203

VI. GLOSSAIRE DES TERMES 205

1.	À 2	205
2.	ACCENTUATION	205
3.	AGOGIQUE ET DYNAMIQUE	206
4.	ALLA BREVE	211
5.	ARTICULATION	211
6.	FANFARE	212
7.	BAGUETTE ET CHEF	212
8.	CADENCES	216
9.	CADENZA	217
10.	POINT D'ORGUE	217
11.	CARACTÈRE	217
12.	CHŒUR, CHORALE ET FORMATION VOCALE	219
13.	LISTES DES INSTRUMENTS	220
14.	SIGNES DE RESPIRATION OU DE SÉPARATION	221
15.	TESSITURE DES INSTRUMENTS ET SONS RÉELS DES INSTRUMENTS TRANSPOSITEURS	221
16.	TUBA WAGNÉRIEN	227

VII. APPENDICE 228

1.	Réflexions sur la relation entre analyse et geste	228
1.1	Fonction descriptive et catalysatrice des indications explicitées dans le texte	228
1.2	Fonction préventive des événements musicaux : l'anticipation gestuelle	228
1.3	Fonction interprétative	229
2.	Différentes méthodes analytiques appliquées à la direction	230
2.1	Analyse de la partition	230
2.2	Analyse processuelle	231
2.3	Analyse auditive	231
2.4	Analyse psychoperceptive	231
2.5	Analyse phénoménologique	232

BIBLIOGRAPHIE RECOMMANDÉE 233

CONTENU DU DVD 235

CURRICULUM 240