

Chef d'orchestre

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Dans la musique classique, un **chef d'orchestre** est chargé de coordonner le jeu des musiciens de l'orchestre, en collaboration avec le premier violon. Sa tâche consiste, sur le volet technique, à rendre cohérent le jeu de l'ensemble des musiciens par sa gestuelle, notamment en leur imposant un rythme commun. Sur le volet artistique, c'est à lui que revient la tâche d'orienter l'interprétation des œuvres, un processus qui s'étend de la première répétition à la représentation finale.

On dit souvent que le chef d'orchestre est à l'œuvre musicale ce que le metteur en scène est au texte théâtral : un nouvel intermédiaire, au service du compositeur — ou du dramaturge.

Sommaire

- 1 Fonction et travail du chef d'orchestre
 - 1.1 Phase de préparation
 - 1.2 Phase de répétition
 - 1.3 Phase de performance
- 2 Un orchestre sans chef ?
- 3 Sources
 - 3.1 Citation
- 4 Voir aussi
 - 4.1 Liens internes

Fonction et travail du chef d'orchestre

Le chef d'orchestre peut être *permanent* ou *invité*. Dans le premier cas, un contrat le lie à l'orchestre avec qui il doit effectuer un certain nombre de concerts ou d'enregistrements dans l'année. Il participe également à l'administration de la phalange, aux recrutements des nouveaux membres et établit son programme. Le *chef invité* ne l'est que pour une courte période correspondant aux répétitions et à l'exécution d'un ou de quelques concerts.

Le travail proprement dit du chef d'orchestre se divise en trois phases : la *préparation*, la *répétition*, et la *performance*.

Phase de préparation

Durant cette phase, le chef d'orchestre acquiert une grande connaissance et une grande compréhension de l'œuvre à diriger. On pourrait dire que c'est la partie « structurante » de son travail, celle qui fait travailler l'hémisphère gauche — rationnel — du cerveau.

Le chef analyse consciencieusement la structure de la pièce musicale, sa construction harmonique et son essence musicale. Il en retire une sorte d'« axe de lecture », qu'on appelle l'« interprétation ». C'est généralement une vision personnelle, une manière de comprendre le travail d'un autre. Une bonne

interprétation traduit au plus près les intentions du compositeur, en exploitant au maximum les libertés laissées aux interprètes, justement.

A partir de cette compréhension, le chef d'orchestre cherche ensuite à apprendre et à intégrer les gestes qui communiqueront au mieux aux musiciens de l'orchestre la pensée du compositeur.

Phase de répétition

Après cette phase de préparation, le chef est prêt à faire travailler l'œuvre par les musiciens. Il est généralement l'organisateur du plan de répétition : *timing*, section de partition à travailler plus particulièrement, recherche de l'équilibre du son... Il peut aussi, par exemple, convoquer l'ensemble de l'orchestre, ou des pupitres séparés, comme vents d'un côté et cordes de l'autre. Si l'œuvre à interpréter comporte un soliste, il fait généralement travailler l'orchestre seul avant l'arrivée du soliste afin de rechercher un son d'ensemble et une cohérence musicale. Au bout du compte, il doit obtenir le son voulu, l'interprétation exacte qu'il désirait atteindre.

Cette phase, comme la phase suivante, requiert autant de qualités musicales que de qualités de communication avec les musiciens qui composent l'orchestre : communication gestuelle et diplomatie, bonne relation humaine afin de réduire tout stress.

Phase de performance

En phase de **performance**, le chef d'orchestre a plusieurs outils pour communiquer avec ses musiciens, le principal étant ses gestes. Ses bras indiquent principalement :

- le tempo principal (vitesse), et ses variations ;
- la mesure ;
- les démarrages de chacun des solistes et pupitres ;
- les nuances ;
- les progressions harmoniques ;
- et tout autre facette de l'œuvre communicable d'une manière ou d'une autre par le geste.

Le chef d'orchestre ne néglige pas pour autant son expression faciale, qui pourra indiquer des subtilités supplémentaires : caractère du mouvement, nuance ou ambiance générale de l'œuvre.

En performance, le chef est donc capable de « corriger » l'interprétation brute émise par les musiciens, en direct et discrètement... puisqu'il tourne généralement le dos au public. Le chef pourra également rattraper un décalage — rythmique, ou concernant la justesse — au moment même où celui-ci intervient.

Les chefs d'orchestre sont généralement formés en conservatoire : la formation comprend des cours d'harmonie, de solfège, d'orchestration, de pratique devant l'orchestre et de pédagogie.

Le bâton de direction, utilisé pendant l'époque baroque, a laissé la place à la baguette blanche, dont l'usage n'est plus du tout systématique.

Un orchestre sans chef ?

Cette situation est courante dans les petits ensembles (orchestre de chambre) mais n'est pas concevable pour de plus grands ensembles. Par contre, le rôle de chef d'orchestre peut être cumulé avec celui de soliste (pour un concerto typiquement), voir, avec le premier instrumentiste d'un pupitre (cas fréquent

pour la musique baroque).

Notons que durant plusieurs années, un orchestre sans chef a existé en ex-U.R.S.S. de 1922 à 1932, le "Persimfans" ("**P**erviy **S**imfonicheskiy **A**nsamble Dirizhora" en russe). Sa disposition était particulière : les musiciens se réunissaient de sorte à former un cercle de musiciens, certains devant tourner le dos au public. Les plus grands musiciens de l'époque ont collaboré avec eux, et cet ensemble réclamait énormément de répétitions.

Sources

Citation

« Le fantasme musical ne consiste-t-il pas à se situer soi-même, comme sujet, dans le scénario de l'exécution ? (II 836) Se projeter en chef d'orchestre (rêve de combien d'enfants ? rêve tautologique de combien de chefs qui conduisent en proie aux signes de la possession panique ?) Qui (quel soliste, quel pianiste ?) joue bien Beethoven ? A quoi sert de composer, si c'est pour confiner le produit dans l'enceinte du concert ou la solitude de la réception radiophonique ? (II 837) ? » (1970, Roland Barthes, *Oeuvres complètes*, Ed.E.Marty, Paris, Le Seuil, tome II, p.837, 1995.)

Voir aussi

Liens internes

- Liste des chefs d'orchestre
- Directeur musical
- Premier violon
- Second violon
- Interprète

Portail de la musique classique – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la musique classique.

Récupérée de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_d%27orchestre »

Catégorie: Chef d'orchestre

- Dernière modification de cette page le 4 février 2007 à 16:58
- Copyright : Tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License. Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., association de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.