

1. Vue d'ensemble

Objectif : acquérir une vision globale de l'œuvre.

Méthode :

- Une lecture complète des informations fournies avec le score.
- Lecture précise de la première page de l'œuvre afin de repérer l'instrumentation.
- Parcourir rapidement la partition afin de reconnaître des éléments techniques comme le/s tempo/i, la métrique, le style général, les tessitures, les difficultés techniques de réalisation, le son général, la texture, les passages solos, les tutti, etc.

- Est-ce que la pièce est suffisamment intéressante pour investir du temps dans une analyse complète ?
- Est-ce que l'effectif de l'ensemble permet de réaliser la pièce sans grandes difficultés ?
- Est-ce que le directeur pourra surmonter les problèmes techniques avec les musiciens en question ?
- Dispose-t-il suffisamment de répétitions pour monter la pièce ?
- L'œuvre s'adapte-t-elle aux besoins du programme ?

2. Lecture

Objectif : obtenir une image sonore globale, découvrir intuitivement le potentiel expressif de l'œuvre.

Méthode :

- Choisir une pulsation confortable.
- Lire sans s'arrêter.
- Se laisser aller un peu avec l'imagination, le *feeling*, l'intuition.
- Ne pas analyser les détails.
- Ne pas utiliser le piano ou un enregistrement.
- Relire autant que nécessaire afin d'obtenir une image sonore globale et naturelle.

3. Analyse

Objectif : acquérir une connaissance détaillée des éléments composant l'œuvre, se les approprier.

Méthode : analyser chaque paramètre du macro au micro

- Forme** (mouvements, sections, périodes, phrases)
- Harmonie** (tonalité, cadences, modulations, marches harmoniques, grilles, anatole et autres procédures où langages (modal, aléatoire, polytonalité, atonal, clusters, dodécaphonique, etc.)
- Méloдие** (thème/s, phrases, demi-phrases, motifs et/ou cellules, autres éléments mélodiques)
- Rythme** (pulsation, métrique, rythmique, régularité/irrégularité, subdivision binaire, subdivision ternaire, polyrythmie, agogique, hémioles, syncopes, formules liées à un style ou langage particulier, indication de tempo et ses relations de tempo)

- Son** (texture, instrumentation, orchestration, nuances et plans sonores, articulation, conventions, écoles, contexte historique, esthétique, style)

L'utilisation d'un piano dans cette phase de l'étude peut aider à entendre les différents éléments constitutifs du morceau.

Après la phase d'analyse, le directeur devrait être capable de lire la partition en l'écoutant avec l'oreille « interne » sans difficulté.

Écrire les résultats de l'analyse sous forme de graphique ou « *flow chart* » en guise d'aide-mémoire.

4. Interprétation

Objectif : acquérir une image sonore personnelle de l'interprétation de l'œuvre.

L'interprétation est la mise en relation de tous les éléments repérés dans l'analyse pour l'élaboration du discours musical le plus proche possible des intentions du compositeur.

Ceci est un moment de création.

Le directeur peut maintenant commencer (et pas avant !) à noter dans sa partition tous les signes et indications nécessaires afin de pouvoir la diriger.

Le processus de répétition consistera à emmener l'orchestre le plus proche possible de l'image sonore idéale que le directeur a conçue dans sa tête.

«... study the full score with hands behind the back ... learn the music and afterwards impose the music on the arms and not the arms on the music » Margaret Hillis

« ...the dualism of feeling and thinking must be resolved to a state of unity in which one thinks with the heart and feels with the brain » Georges Szell

« ... my belief is that the performer is the real, true artist. All that we create as poets and composers expresses a wish but not an ability : only the performance itself reveals that ability of art » Richard Wagner

« ... skill is at the basis of any creativity » Michael Colgrass