

Entretien avec Pierre-Emmanuel Clair, chef de chœur

Pourquoi la musique, d'où vous vient cet intérêt ?

Je viens d'une famille de musiciens amateurs ; la musique faisait partie de notre éducation. Comme beaucoup d'enfants, j'ai commencé par apprendre un instrument mais l'étude de la voix a été une révélation pour moi. Le fait qu'un individu puisse produire de la musique avec son propre corps, son propre instrument, me fascinait et cela se poursuit encore aujourd'hui. Même si la voix était mon premier chemin, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'ai ressenti le besoin d'explorer une composition dans son intégralité, de comprendre en profondeur son fonctionnement, et c'est ce qui m'a conduit à suivre un cursus de direction de chœur et ensuite d'orchestre. La direction est devenue ma voie et ma voix.

Au début de votre carrière vous avez chanté les grandes œuvres de l'époque romantique, qu'est-ce qui vous a conduit au baroque ?

La musique romantique impose certains paramètres de puissance pour convenir au style musical, la facture instrumentale et la technique des interprètes a dû s'y adapter. J'ai été formé d'abord à la vocalité romantique par mon premier professeur de chant qui m'a fait découvrir cette musique, mais je sentais que cela ne correspondait pas à ma nature vocale. C'est pendant mes études de direction que j'ai pu accéder à une étude musicale beaucoup plus large et subtile grâce à mon professeur Roland Hayrabetian directeur musical de Musicatreize. Ces années de formation en direction ont été une grande révélation pour moi, autant d'un point de vue de la direction que de la vocalité. J'ai pu comprendre beaucoup de choses dans les différentes façons de chanter, d'interpréter, de comprendre la musique.

Ensuite en tant que chanteur professionnel, j'ai beaucoup interprété de musique d'ensemble baroque et contemporaine dans divers ensembles professionnels. Je suis parti par la suite en quête d'outils et de connaissances, j'ai complété mes études par un cursus en écriture et analyse musicale au conservatoire, et des études de musicologie jusqu'au Master II.

Dans ma pratique professionnelle en tant que chef de chœur, au fil des années je me suis tourné vers la musique Baroque, j'ai toujours été très attiré par la musique de Claudio Monteverdi et JS Bach. Je sentais que dans la compréhension de la musique, fin renaissance et jusqu'à fin Baroque, il me manquait des clés de compréhension.

C'est alors que j'ai rencontré Christian Riché, avec qui j'ai d'abord appris de son expérience de 30 ans de claveciniste. Ensuite il m'a conseillé d'aller approfondir du côté de la rhétorique musicale, il savait qu'il y avait là beaucoup de choses à comprendre et certainement d'y trouver les clés qu'il manquait et qu'il n'avait pas lui-même trouvées. J'ai démarré ces recherches en 2019 et, après quelques mois d'études, cela a été une révélation : tout un pan de compréhension de cette musique s'ouvrait à moi.

J'ai d'abord étudié tous les écrits disponibles de musicologues et de musiciens. Maintenant j'en suis à lire les traités originaux, à les recouper pour continuer à comprendre un langage qui n'est plus le nôtre, et qui a pourtant façonné notre civilisation.

Je continue ce travail en vue de poursuivre ma formation et de présenter une thèse sur le lien entre rhétorique musicale et direction musicale. Je trouve fascinant d'analyser puis de construire son interprétation d'une œuvre de ce point de vue.

Vous travaillez en étroite collaboration avec le claveciniste Christian Riché. Comment cette collaboration a-t-elle enrichie votre musique ?

Comme je l'expliquai, la rencontre avec Christian a été décisive pour moi et nous continuons à travailler en étroite collaboration. C'est quelqu'un qui sait réunir des gens passionnés autour de lui, qui est toujours d'un conseil très éclairé et motivant. Dans un premier temps, Christian a été influencé par l'approche de Gustav. Leonhardt, figure de proue adulée et controversée du renouveau du clavecin historique ainsi que des techniques adaptées à l'instrument et à l'époque. Christian m'a fait découvrir ses méthodes d'analyse, de compréhension et de rendu de cette musique. Ensemble, nous les mettons en pratique dans la production d'œuvres vocales.

Quelles réalisations espérez-vous accomplir dans les 10 prochaines années ?

Il y a trois volets que je souhaite poursuivre :

- L'aspect pédagogique de mon activité est très important, de former des chanteurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime travailler autant avec des amateurs qu'avec des professionnels.
- Développer encore plus la formation d'une Maîtrise de bon niveau pour pouvoir interpréter des grandes œuvres adaptées à la voix des enfants.
- Continuer à développer les deux chœurs que je dirige, L'Écho des Vagues et Taléa.

Un de mes projets futurs serait de créer un petit ensemble instrumental baroque.

Il semble que vous soyez de plus en plus concentré sur le baroque.

Je préfère perfectionner mon art en me spécialisant pour devenir performant dans un seul style de musique que de m'éparpiller un peu trop. Au sein du baroque, en comprenant la fin renaissance et la période classique, je peux explorer un large éventail de styles et de compositions, qui partent des compositeurs comme Gesualdo, Marenzio Luca pour rentrer dans les innovations de Monteverdi jusqu'à l'apogée de JS Bach, de la transition de *l'Empfindsamkeit* avec les fils Bach et arriver au classicisme avec, par exemple Haydn, qui emploie encore un code rhétorique musical baroque, pour aller jusqu'à Mozart.

Avec le chœur Écho des Vagues, le 2e chœur que je dirige, nous explorons des œuvres composées pour grand chœur et orchestre comme les Passions de Bach. Taléa se concentre davantage sur des compositions pour ensemble vocal plus réduit, a capella ou avec juste un clavier ou seulement quelques instruments.

Une piste aussi que j'aimerais vraiment explorer serait les œuvres peu connues de compositrices : la compositrice baroque Barbara Strozzi, qui a publié huit volumes de sa propre musique, ou la compositrice de la fin Renaissance Maddalena Casulana qui fut la première musicienne à avoir fait imprimer et publier un livre entier de sa musique dans l'histoire de la musique occidentale.

Mais cette concentration sur le baroque n'exclut pas la musique d'autres époques. Je suis particulièrement attiré par les compositeurs postmodernes tels que Ola Gjielo, Urmias Sisask et bien d'autres. À bien des égards, le baroque a nourri ces artistes. Les techniques vocales nécessaires à l'exécution de leurs œuvres sont identiques, pas de vibrato par exemple, pour une parfaite homogénéité et pureté du son. La façon de gérer la couleur vocale et le phrasé sont souvent assez proches.

Vous semblez aussi passionné par la formation vocale de jeune chanteur, et la création de Maîtrise ?

Oui, c'est autant une passion, qu'une formidable occasion de transmettre ce patrimoine culturel du chant choral. Le conservatoire de Fouesnant m'a donné cette formidable opportunité en me confiant

la formation d'une maîtrise en 2015. Six ans plus tard nous commençons à vivre de magnifiques moments musicaux et humains, à travers l'interprétation de grandes œuvres. Nous venons par exemple de finir une série de concerts autour de la Messe de Minuit de charpentier avec orchestre. Quand les enfants chantent avec une voix libre, pleine de musicalité et d'entrain, il se produit une dimension magique indescriptible.

Pierre Emmanuel Clair, parcours musical

Depuis 2012 en Finistère

- Professeur de chant choral et de chant classique au conservatoire de Fouesnant
- Direction de la maîtrise d'enfants au conservatoire de Fouesnant.
- Chef de chœur de l'ensemble vocal TALEA
- Chef du chœur fouesnantais l'Écho des Vagues
- Accordeur de piano, clavecin et orgue positif, spécialiste des tempéraments.

Son parcours musical

- Violon et piano au conservatoire de Martigues.
- Formation vocale lyrique avec la célèbre basse internationale, Jean-Marc Loisel.
- Master class et stages de formation vocale lyrique auprès Montserrat Caballé, Bonaldo Giaiotti et Georges Liccioni.
- Formation vocale contemporaine et Baroque auprès de Patrice Balter, chanteur dans l'ensemble Musicatreize.
- Formation d'accordeur de piano.
- DEM de direction de chœur, auprès de Roland Hayrabédian.
- Formation et recherche sur les tempéraments musicaux anciens.
- Stages de direction d'orchestre avec Dominique Rouits, professeur à l'école normale de musique de Paris.
- Perfectionnement en direction de chœur au conservatoire Rennes auprès de Régine Theodoresco.
- Formation Basse Continue auprès de Jérôme Brodin, diplômé d'un master de Clavecin au conservatoire d'Utrecht.
- Perfectionnement en direction baroque auprès de Christian Riché.
- Recherches sur la voix

Publication

- In Analyse Musicale, N°70, Anniversaires Wagner-Verdi, « Le motif de la malédiction, éléments d'analyse et d'interprétation du langage Verdien », Avril 2013, p.78-88.
- En préparation, « Rhétorique musical baroque et direction musicale, d'une historicité à une interprétation moderne. »

Qualifications

- Diplômé en direction de chœur au conservatoire de Marseille auprès de Roland Hayrabedian
- Diplômé d'harmonie, contrepoint et composition du conservatoire de Marseille
- Master II en musicologie de la Faculté d'Aix en Provence
- Accordeur de Piano, Clavecin, Orgue
- Enseignement du chant classique pour adulte et enfants.

Pierre-Emmanuel Clair en bref

Animé par une forte envie de percevoir et d'appréhender une composition dans sa globalité, Pierre Emmanuel Clair après une expérience de chanteur professionnel solistes et dans divers ensembles, devient chef de chœur puis chef d'orchestre.

A la recherche d'une qualité toujours meilleure, de la dynamique du phrasé, de l'émotion juste et d'une compréhension plus profonde du phénomène musical, il se passionne pour la rhétorique musicale, partant d'une compréhension historique pour aller à une application à notre psychologie moderne.

Une étroite collaboration avec le claveciniste Christian Riché l'a amené à explorer des techniques historiques propres au baroque, et à découvrir cette voix encore à explorer de la rhétorique musicale.

Pour mettre en pratique cette recherche, en 2015 il crée l'ensemble vocal Talea, un groupe d'amateur passionnés qu'il forme pour être capable d'expérimenter cette recherche.

PE. Clair dirige également le chœur fouesnantais l'Écho des Vagues avec qui il produit des œuvres pour grand chœur et orchestre comme la Passion selon Saint Jean de JS. Bach, qu'il donnera dans une tournée de dix concerts à partir d'avril 2022. Avec Talea il se concentre davantage sur les aspects intimes de l'expression à travers des compositions a capella ou avec des compositions pour un petit effectif et seulement quelques instruments. Il ambitionne de créer un ensemble instrumental baroque dans les années à venir.

Il se passionne aussi pour le développement de la voix chez les enfants, et la formation de maîtrises capable de se produire en concert de bon niveau. C'est un domaine qui lui tient grandement à cœur.

Cette spécialisation autour du phénomène musical Baroque, n'exclut pas la musique d'autres périodes, en particulier le néo-classicisme avec des compositeurs tels que Ola Gjielo, Urmas Sisask. Les techniques vocales nécessaires à l'exécution de leurs œuvres sont souvent très proches à celle du baroque.

Plein de projets, Pierre Emmanuel Clair produira donc en 2022 La Passion de Bach avec le chœur Écho des Vagues et les Vêpres de Monteverdi en 2024 avec l'ensemble vocal Talea, parmi d'autres.