

Conseils aux jeunes musiciens d'orchestre

L'OJC 2022 à Blois.

Musicien d'orchestre, c'est une individualité au service d'un groupe, comme un joueur de champs est à l'équipe. Chacun a son rôle, sa place, sa position, et il est indispensable d'avoir une rigueur et une discipline dans l'ensemble, pour que le collectif avance. Ce ne sont pas des contraintes, mais avant tout des petits gestes, conseils et attitudes, qui commencent dès l'ouverture de la partition chez soi, et qui se poursuivent jusqu'au dernier concert. Pour beaucoup, la plupart sera déjà connu, habitudes déjà ancrées, réflexes acquis ! Pour certains, ce sera peut-être une découverte.

Jouer ensemble, c'est sans doute l'une des plus belles missions du musicien, elle demande des devoirs et de l'exigence, mais pour le bien de tous !

A la maison

Une préparation minutieuse est indispensable pour le bon déroulement d'une série d'orchestre ! Et chacun est différent... Certains auront besoin de temps, d'autres déchiffrent magnifiquement... Nous ne sommes pas à égalité ! Néanmoins, il est toujours bon de prendre du temps en amont.

A la table :

- Lire et observer attentivement les partitions, repérer les coins délicats ou les pièges (sourdines, tournes rapides, changements d'armures cachés, changement de métrique et de tempos, mouvements enchainés...)
- Écouter activement plusieurs versions avec partition pour noter des repères et les éventuelles traditions d'interprétations (ralentis non écrits, rubato, solistes à écouter...)
- Vérifier que les numéros de mesures sont mis (les mettre si besoin !), ou que des grands repères (lettres ou chiffres) sont présents

Avec l'instrument :

- Travail à l'instrument des passages délicats techniquement, des notes, du rythme, de l'articulation... les répétitions partielles ne sont pas une séance de déchiffrage !

S'accorder

Première étape d'une répétition (après avoir dit bonjour aux voisins évidemment !), et premier moment discipliné !

Généralement, cela se passe ainsi :

- 1) Les bois s'accordent sur le la du hautbois
- 2) Les cuivres s'accordent sur le la ou si bémol du hautbois
- 3) Le/la violon solo prend le la et le transmet aux cordes (contrebasses, violoncelles, altos puis violons)
- 4) Les cordes accordent leurs autres cordes

Quelques précisions et conseils pour un accord optimal :

- Aucun son en plus de l'accord ! (les percussions et harpe peuvent s'accorder ou chauffer avant mais pas pendant !)
- Les cordes peuvent s'accorder piano, ne pas chercher à jouer plus fort que le voisin !
- Une fois l'harmonie accordée, plus aucun son des vents pour ne pas gêner les cordes dans leur accord des différentes cordes
- Jouer le strict nécessaire ! Pas de démonstration de concertos ou de traits virtuoses !

Pendant la première lecture

Etape capitale, grand moment d'angoisse, plongée dans le grand bain, première rencontre avec le groupe... la lecture en tutti est autant redoutée qu'attendue ! Et pour qu'elle se passe au mieux, voici quelques conseils :

- S'assurer que la direction musicale est dans son champs de vision (hausser le pupitre si besoin !)
- Etre concentré et anticiper les endroits clés que l'on aura repéré à la table (changements de battue, de tempo...)
- Oser jouer, même si on doute ! Il faut mieux jouer à côté que ne pas jouer du tout.
- Proposer musicalement, même si on ne sait pas ce que voudra la direction musicale ! Il n'y a rien de plus beau que d'entendre des musiciens qui proposent, viendront ensuite les réglages !
- Privilégier le rythme ! On s'attache beaucoup aux notes, mais jouer ensemble, même avec des bécarres à la place des dièses, c'est mieux que de finir après tout le monde !
- Noter dès que possible les informations essentielles pour être ensemble. (ralentis non écrits, battues, point d'orgue imprévu...)
- Penser collectif avant tout !

Pendant les répétitions

La vie de l'orchestre c'est la répétition. C'est le moment où tout se crée, où l'on travaille ensemble, on se découvre, on s'écoute, on se répond, on échange, on partage. Celle-ci ne doit pas être un moment de tension ou d'ennui ! Voici quelques conseils :

- S'arrêter de jouer immédiatement quand la direction le demande, le plus tôt sera le mieux !
- Observer le silence en évitant de commenter ce qu'il vient d'être fait ! (la pause est là pour ça !)
- Écouter les informations données aux autres pupitres, car elles peuvent indirectement nous concerner.
- Être attentif à l'endroit de départ pour ne pas être perdu ou devoir demander trois fois !
- Noter toute information utile plutôt que d'acquiescer de la tête en pensant que l'on va se rappeler de tout !
- Profiter des moments où un autre pupitre travaille seul pour les regarder ou écouter, ce n'est pas toujours possible quand on joue.
- Reposer le crayon ou tout autre objet utile en répétition le plus silencieusement car un bruit de pupitre multiplié par 90 ça fait du volume !
- Être actif physiquement et mentalement à chaque instant rendra le rythme général plus intense et vivant !

Pendant les pauses

Moment clé des répétitions, la pause fait partie du travail (si si !) pour créer des liens avec ses voisins, ou simplement se relaxer après un moment intense de concentration ! Quelques astuces :

- Profiter du silence ! Surtout si le lieu de répétition est sonore ou résonnant. Quelques minutes sans son instrument peuvent être reposantes !
- Noter ou préciser une information dans la partition ! C'est le moment parfait pour rattraper quelque chose qui ne serait pas passé au fond du pupitre précédemment.
- S'étirer, ou effectuer un massage entre co-pupitres, s'aérer pour changer d'air... tout est bon pour retrouver la concentration après.
- S'hydrater (tout en restant sobre !) et se restaurer si besoin !
- Dormir, pour les adeptes de la micro-sieste !
- Se parler, car oui c'est le moment où l'on peut échanger avec les autres et faire connaissance.
- Rire, car on est là avant tout pour se faire plaisir !

Pendant les raccords

Entre la salle de répétition et le lieu de concert, tout peut changer ! La disposition, l'écoute, les repères auditifs, les équilibres, l'angle de vue sur la direction musicale, tout peut être différent. Le raccord est là pour rapidement tout remettre en ordre, se rassurer, et faire en sorte que le public entende l'oeuvre de la meilleure façon possible ! Quelques recommandations :

- Regarder en s'installant si on est à l'aise pour jouer dans le nouveau lieu. (assez de place, pas de lumière dans les yeux, ni chaise bancale ou ombre gênante sur la partition...)
- Vérifier que l'on a un crayon car des informations peuvent arriver jusqu'à la dernière seconde !
- Jouer comme en salle de répétition pour ne pas bouleverser les voisins, la direction musicale viendra alors ajuster les équilibres si besoin.
- S'adapter rapidement pour faire gagner du temps au groupe ! Si le lieu résonne beaucoup, jouer plus court va vite s'imposer par exemple.
- Faire confiance aux chefs de pupitre et aux équipes artistiques pour les équilibres, les balances et tout élément de ce genre. La place du musicien est rarement la meilleure pour entendre tout cela.
- Être attentif aux consignes de dernières minutes ! (entrées/sorties, ordre du programme...)
- Vérifier que toutes les partitions sont là, dans l'ordre !

Pendant les entrées en scène

Distinguons tout de suite deux types d'entrées :

1) **L'entrée dite « à l'américaine »** : la scène est ouverte aux musiciens plusieurs minutes avant le début du concert, chacun est libre d'entrer quand il le souhaite, venant ainsi chauffer à la vue de tous jusqu'au signal du début du concert où le silence se fait et le/la violon solo entre pour l'accord.

- Cette entrée est pratique car elle évite une file d'attente et le côté procession de l'entrée classique, mais elle peut vite devenir un brouhaha si chacun joue plus fort que le voisin. Chacun doit étaler alors son arrivée sur scène pour éviter d'avoir un groupe d'un coup !
- Elle est utile si on est assuré de commencer à l'heure, sinon, l'attente en scène pendant de longues minutes peut être gênante !

2) **L'entrée « classique »** : les musiciens rentrent les uns après les autres en fonction du nombre d'accès à la scène, en se plaçant intelligemment dans la file !

- Il est alors important de savoir rester calme et serein dans l'attente qui précède qui peut être longue dans un espace resserré !
- L'entrée sur scène doit se faire dans une ambiance détendue mais non désinvolte. Adapter son attitude au programme joué est recommandé ! (sourire avant un requiem peut être détonnant !)
- On reste debout face public jusqu'à ce que la/le violon solo s'assoit !

Pendant les discours

Parfois, des discours interviennent avant, pendant, ou après le concert, lorsque les musiciens sont sur scène. On ne va pas se mentir, ce n'est pas le meilleur moment pour l'orchestre. Néanmoins, cela fait partie du métier, et surtout, ces prises de paroles sont souvent indispensables pour remercier les équipes ou présenter le programme. Une attitude à propos est alors souhaitable :

- Se souvenir que le public nous voit à chaque instant ! Eviter donc toute attitude inappropriée qui viendrait ruiner le discours ou attirer l'attention.
- Bien entendu... ne pas émettre de son d'instrument ! (grattement, frottement...)
- Rester silencieux, même si le discours s'éternise et que l'on souhaite jouer !
- Profiter du moment pour se concentrer sur ce qui va venir si besoin, faire abstraction de ce qu'il y a autour, visualiser ce qui va arriver.
- Sourire si le propos s'y prête ! Entendre parler de l'enthousiasme des jeunes et voir des têtes fermées derrière est assez contradictoire !
- Se préparer à gérer ses émotions en cas de discours d'hommage ou sur un sujet particulièrement sensible. (facile à dire, difficile à faire)
- Applaudir ou manifester son approbation au bon moment ! (mouvement d'archet, frappement de cuisse...)

Pendant les concerts

Etape finale de tout le travail, échange avec le public, le concert doit être l'apothéose ! Il requiert tout de même une immense discipline collective car le but est d'arriver ensemble à la fin !

- Garder le contrôle du début à la fin ! On ne joue ni plus fort ni plus vite pour donner plus d'intensité au moment !
- Continuer à regarder les chefs de pupitres et la direction musicale autant qu'en répétition pour pouvoir réagir en direct ! Le concert est avant tout un moment de création collective !
- Rendre les tournes de pages discrètes et élégantes. (surtout en cas d'enregistrement)
- Rester concentré quoi qu'il arrive ! Un éternuement du public ou un dièse imprévu ne doivent pas venir ruiner un passage...
- Incarner l'oeuvre interprétée, sans sur-jouer néanmoins, car le public vous voit autant qu'il vous entend !
- Profiter ! Ce moment reste rare et précieux, les émotions vécues doivent être encore meilleure qu'en répétition, pour que le concert reste le sommet de l'aventure !

Pendant les saluts

Instant de reconnaissance, on prend les applaudissements et on remercie le public d'être venu nous écouter ! Ces moments font partie du concert ! Quelques conseils pour des saluts réussis et élégants :

- Se lever au signe de la direction musicale ! (éviter les demandes insistantes ou invitations répétées !)
- S'asseoir en même temps que le/la violon solo lors de la sortie du chef !
- Tenir son instrument de façon homogène pour donner une belle image collective.
- Féliciter les collègues lors des saluts individuels ou de groupes d'instruments ! C'est toujours sympathique !
- Penser à respecter les lieux qui nous reçoivent en manifestant sa joie ou ses félicitations dans des proportions adaptées. (notamment dans les lieux de cultes)
- Garder la concentration malgré le plaisir d'être au bout ! On est encore visible ! Être concentré ne veut pas dire être figé et trop sérieux néanmoins !
- Sourire ! Car on est heureux !

Pendant les sorties de scène

Une sortie bien réalisée, c'est un concert réussi ! Ultime étape avant la relâche, celle-ci mérite d'être aussi soignée que l'entrée au risque de finir en désordre absolu !

- Congratuler ses collègues (au moins ses voisins directs) est toujours sympathique avant de quitter la scène ! On a joué ensemble tout de même !
- Suivre le violon solo permet d'avoir une sortie fluide et rapide. (quitte à revenir après terminer d'enlever ses affaires !) Néanmoins, on veillera à former une file élégante !
- Ne pas stagner en coulisse dès la sortie de scène, autrement un embouteillage se forme pour ceux qui sont encore devant le public ! On peut papoter et se féliciter un peu plus loin ! (penser collectif toujours !)
- Libérer rapidement l'espace car après la sortie, la régie agit pour ranger et charger le matériel.
- Manifester sa joie et profiter du moment présent !

Entre les concerts

Lors d'une série de concerts, il faut gérer sa fatigue et son investissement ! Chaque concert est unique, le public est différent tous les soirs et on lui doit le meilleur de nous même à chaque instant. N'oublions jamais qu'un concert réussi n'est pas l'assurance du même succès le lendemain. Toujours vouloir progresser et s'améliorer, avec une concentration toujours plus intense pour viser le plus haut ! C'est notre projet ! Entre les différents concerts :

- Relire ses partitions à la table au calme le matin ou avant le raccord pour revoir les passages délicats et prendre un moment pour soi.
- Faire le débriefing du concert de la veille pour voir les points à améliorer individuellement et collectivement.
- Travailler lentement et calmement certains passages réellement délicats à l'instrument si besoin et si possible !
- Souffler, se reposer, s'aérer la tête, pour arriver le plus frais possible sur le prochain concert !

Après l'OJC

L'OJC ne dure que deux semaines dans l'année, où on profite ensemble, on partage, on échange... mais c'est aussi un moyen de diffuser ce qu'est ce formidable métier de musicien d'orchestre, ses exigences et ses particularités. Quand on a fait l'OJC, on devient ambassadeur dans son conservatoire, son orchestre, son groupe... alors on compte sur vous tous pour :

- Rentrer la tête pleine de souvenirs et les partager avec vos proches !
- Appliquer dans vos orchestres tous les petits trucs qu'on vous aura transmis, car vous pouvez contaminer sainement vos voisins !
- Poster des photos sur les réseaux quand vous vous revoyez car l'OJC ne s'arrête jamais !
- Revenir l'année suivante ! Car si on peut vous recevoir une deuxième fois ou davantage, on le fera !

Crédits photos : S. Ménard, A. Guerrini, G. Proust, E. Cejnarova

www.ojc.fr