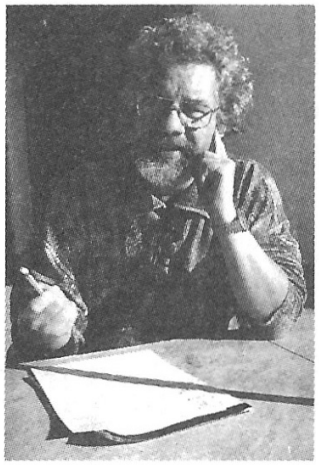
Sous la loupe
André Ducret

La rubrique d'Alain Devallonné



Avec André Ducret, au coin du feu...

L'occasion, pour l'auteur de ces propos, de passer des instants privilégiés en compagnie d'un ami, d'un passionné de l'art choral qui nous livre, à bâtons rompus, quelques réflexions qui titillent la raison et éveillent d'authentiques émotions. Musicien, chanteur, animateur, créateur, compositeur, André est un chef accompli qui, inlassablement, sert l'art choral avec un raffinement sans égal.
"La vie de musicien a parfois été un chemin tortueux qui s'est bien apaisé, nous confie-t-il."

L'homme, parfois tourmenté, éclaire son univers par la force de l'image et favorise ainsi ses sources d'inspiration. Saisir le sens profond des textes, les enrichir du monde sonore afin de sans cesse s'en émouvoir : voilà un ravissement...

"Une émotion partagée est une plage de bonheur choral"

André, l'ami guide-conseiller

Pour ma part, j'ai eu la chance de suivre des cours avec ce chef de cuisine génial. Chaque leçon nous apportait son lot de curiosités et de surprises. Comment aborder une partition? Comment saisir et restituer les volontés des auteurs de l'oeuvre? Que dire des mélodies et des harmonies qui colorent le discours musical? Chaque regard était comme une loupe qui auscultait , mesure par mesure, les divers méandres de telle ou telle chanson: cette analyse en profondeur nous permettait d'en extraire la substantifique moelle. Le chef doit tenter de comprendre le rôle de chaque note afin que la ligne soit mise en évidence et que les accords puissent sonner pleinement, que les tensions soient de vraies couleurs interrogatives ou exclamatives: qu'elles puissent souligner, tout en demeurant au service de l'expression musicale. André poursuit actuellement sa vocation de formateur : à coup sûr, nombreux sont les chefs qui ont la chance de le côtoyer.

André Ducret est un magicien de l'univers sonore. Avec lui, nous passons beaucoup de temps à écouter les accords. Ainsi, nous apprenons à les nommer, à leur donner des goûts et des couleurs: quelles sensations se dégagent de telle ou telle écriture. Nous ne pouvons nous contenter des étiquettes mais devons absolument saisir l'âme et la poésie de la musique.

Pédagogue hors du commun

Dans sa malle, notre ami possède bon nombre d'outils qui facilitent l'approche et la compréhension des oeuvres. Ce qui nous impressionne toujours, c'est sa rapidité à se mettre au niveau de ses interlocuteurs. Toute cette immense expérience accumulée génère un génial esprit de synthèse. Passion toujours intacte et patience se donnent sans cesse rendez-vous. Ces deux atouts procurent ainsi l'envie de remettre l'ouvrage sur le métier : et cette flamme intérieure, cette envie de vivre la musique avec force et foi, cet appétit musical demeurent toujours intacts. Les aspect extérieurs, les modes, les influences de toutes sortes pourraient ébranler la confiance ou la patience, mais il faut savoir regarder en soi et demeurer vrai. André souhaite que le jour où cette envie de travailler intensément s'amenuise, un ami saura gentiment lui taper sur l'épaule...

Un répertoire d'images savoureuses facilite la compréhension du chef. Par ce moyen, le choriste saisit immédiatement le message sans que l'intellect prenne le pas en empêchant un épanouissement naturel.

Qu'est-ce que la composition?

- Une sorte de jeu, un amusement et non un travail austère et sérieux. Composer, c'est aussi et surtout accepter le "jeu du hasard". Afin de créer, il faut se laisser aller, oser, risquer la découverte...

- Un autre angle d'attaque permet de donner une dimension artisanale. Ici intervient le "Savoir-faire". Qu'attendent les choristes de cet artisan-compositeur? A ce moment du jeu, André Ducret devient un réel et original fabricant.

- Aspect philosophique : dans toute création, quelle que soit sa forme, il existe une projection de soi ou de la compréhension du monde. De ces deux pôles jaillit aussitôt une vision personnelle qui donne naissance à une recréation. Nous sommes donc davantage des recréateurs, plus que des créateurs. Un vrai compositeur s'aperçoit très vite qu'il ne peut plus se passer de la composition, ce qui ne paraît pas être le cas d'André Ducret. Lorsqu' André écrit une oeuvre contemporaine, il se sent beau-

coup plus à l'aise, plus libre que dans une commande "sur mesure". Il approche alors davantage une vision du monde. Citons, comme exemple, SOFA qui est une composition très bruitiste avec des gestes, un jeu musical autour de deux notes clés : sol et fa..

Secret de la réussite.

On n'est jamais sûr d'avoir réalisé quelque chose de bien. Pour supporter cette insécurité, il faut user de sincérité et d'authenticité, favoriser une réflexion intense, tendre vers une pensée aboutie.

En conclusion, face à certains complexes d'autodidacte, le compositeur trouve actuellement plus de paix. La reconnaissance des autres apaise ; le goût de simplicité , l'envie de jouer sans se prendre la tête, voilà quelques pistes pour se trouver heureux dans ce rôle de compositeur.

Le chef

Son originalité

le goût d'aller au fond des choses, quels que soient le style et les circonstances.

Ses inspirations

le texte... puis un monde affectif où les images sensorielles sont toujours présentes.

Son énergie

un investissement total de soi-même dans les forces de vie. Petit à petit, il a acquis qu'en insufflant l'énergie, on la trouve également pour soi-même. L'énergie est le fin mot de toute l'histoire, le mot-clé de l'art choral.

Ses passions :

connaissance de soi, cyclisme et photographie.

Ses conseils :

- dans chaque oeuvre, il faut mettre en évidence ce qu'elle contient et non créer des artifices. Savoir rester humble et serviteur de toute pièce proposée.

- se faire une image sonore mentale (comment la musique doit-elle sonner?) et chercher le geste qui l'exprime le mieux. Si cette image est claire, alors le geste sera sûrement adéquat. Coller un geste qui a une valeur en soi sur une conception vide n'aboutit à rien qui vaille.

Quelques points forts de ses expériences internationales:

Jérusalem : Zimriya. A 5 reprises, il dirige un atelier choral.

Interlaken en 1995. Il dirige ***In Terra Pax*** de Frank Martin.

Linz en 1997. La ***Messe solennelle*** de Rossini.

Nevers en 2000. ***Lindberg Flug*** de Kurt Weill.

Son catalogue émaillé de commentaires :

Renaissance

Ecò (Orlando di Lasso)

Un jeu génial pour choeur et quatuor

Jesus dulcis memoria (Thomas-Luis da Victoria)

le style de l'époque allié aux couleurs de l'harmonie

Weep o mine eyes (pleurez, mes yeux) (Bennet)

pour sa profonde tristesse

Pré-Baroque (début 17ème)

Da Jakob (Schein)

Joseph rejoint ses frères au moment du décès de son père. Jacob les accueille et meurt. Joseph se penche sur le visage de son père mort pour un dernier baiser. Une telle audace harmonique, qu'elle pourrait nous faire croire à une pièce récente. Une tension dramatique à vous couper le souffle.

Romantique

Erlaube mir, In stiller Nacht (Brahms)

Une exquise finesse dans une simplicité populaire

Abendlied (Joseph Rheinberger) (à 6 voix)

fabuleuse composition empreinte d'une couleur symphonique.

Début 20ème

Fölszallott a pava (Kodaly)
le côté mythique de cette oeuvre
Regi tancdal (Lajos Bardos)
la fièvre rythmique d'une danse enlevée et joyeuse
Song of praise (chant de louange) (Knut Nystedt, Norvège)
une énergie rythmique pleine d'optimisme.

Coups de coeur autour de sa maison

Si l'on gardait (Robert Mermoud)
musique mythique: un hymne à la liberté
Le baiser de ma mère (Joseph Bovet)
un 6/8 calme : nécessité de le décomposer. Un balancement qui fait du bien.
Chanson du soir (Michel Hostettler)
le mélange des racines populaires avec une écriture subtile.
O Père (Jean Mamie) : *la sincérité*

Les enfants chéris de sa plume

Soir d'octobre : *son rayonnement, sa vérité par rapport au texte*

La Chanson des regrets : *une démarche populaire avec une patte personnelle. Rapport tension-détente. Grande mobilité harmonique dans le couplet.*

L'Hiver vient aux fenêtres : *dans cette chanson, j'ai pu m'échapper du carcan couplet-refrain*

Chanson du mois de mai : *pour son histoire*

La danse des moulins : *première pièce éditée*

André Ducret dirige deux groupes qu'il a créés :
Le ***Choeur des XVI*** et le ***Choeur Saint-Michel***, deux ensembles qui lui permettent de porter l'art choral vers des hauts sommets.
Et, pour la troisième fois, le ***Choeur Suisse des Jeunes.***

Merci, André, pour ces agréables moments passés en ce début de 2001. Tes commentaires illustrent toute la richesse que tu nous transmets avec une grande générosité .

Alain Devallonné

Sous la loupe : André Ducret