

Lumière de l'Orient : Musique Chorale de l'Asie- 1ère Partie

Marian Dolan , DMA

La pratique du chant en dehors de sa propre « zone de confort » culturelle peut être un défi, un risque, et également une aventure étonnante. Pour certains chanteurs et pour certains chefs cette exploration nouvelle peut prendre la forme de morceaux du répertoire orthodoxe en slave ecclésiastique ou de complexités rythmiques inspirées par la danse dans un morceau latino-américain. Pour d'autres, cela peut se traduire par une partition de gospel afro-américain ou même par une cantate de Bach. Un chef désireux de procéder à ce genre d'exploration culturello-choralistiche doit souvent relever le défi de trouver un guide musical pour cette nouvelle culture. Combien d'entre nous, une fois inscrits au Symposium Mondial de la Fédération Internationale pour la Musique Chorale, avons également prévu d'acheter un guide touristique sur le Japon (8ème Symposium) ou sur l'Argentine (9ème Symposium) ou avons parcouru le Web afin de nous documenter sur la culture, les coutumes et la langue de ces pays ? Mais qu'en est-il si nous souhaitons explorer la musique chorale de l'Asie par exemple ? Où est notre « guide de voyage » relatif à la musique ? Quoiqu'il n'ait pas pour objectif d'être exhaustif sur le sujet, cet article en deux parties constitue avec un peu de chance une première feuille de route utile afin de commencer votre voyage vers la musique chorale asiatique.

Cet article (1ère partie) couvre la musique chinoise, indienne, indonésienne, japonaise et coréenne. Dans la seconde partie nous traiterons de partitions provenant de Malaisie, de

Mongolie, des Philippines, de Singapour, de Taiwan et de Thaïlande. Le premier défi pour un chef qui souhaite étudier la musique de ces pays et de ces cultures est de trouver des partitions. Certains compositeurs asiatiques diffusent ou vendent leurs propres partitions, d'autres partitions sont publiées chez des éditeurs autochtones disposant ou non d'un site ou de pages Web dans une autre langue que celle de leur pays, tandis que d'autres partitions sont publiées chez des éditeurs occidentaux de musique chorale. La notation musicale et la typographie peuvent également représenter un défi. Par exemple, les manuscrits d'un compositeur indonésien peuvent être écrits en *notasi angka* (notation chiffrée), notation qui est souvent employée pour le gamelan. Par conséquent, l'interprétation de ces morceaux par des chorales qui ne sont pas originaires de cette région peuvent dépendre de l'existence ou non de la « traduction » de cette musique en notation occidentale. De la même façon, les langues avec un système d'écriture logographique (tamoul, japonais, coréen, etc.) peuvent devoir être transcrites phonétiquement en caractères romains afin de rendre une partition plus facilement accessible à d'autres chorales du monde entier. Enfin, il y a la question du contexte culturel : comprendre les coutumes, l'histoire, les religions, la géographie, les langues, etc. d'une région. Pour ceux d'entre nous qui ne vivent pas en Asie mais qui souhaitent se documenter sur ce répertoire, nous avons la chance d'avoir Internet, les médias sociaux, et les sites vidéos qui fournissent des ressources et des outils de réseau qui n'étaient pas disponibles il y a encore quelques années. Nous pouvons passer du temps à visiter « de manière virtuelle » le pays d'origine d'une partition et commencer à étudier sa culture et ses coutumes. A ce propos, de nombreux compositeurs, de choeurs et de festivals de chant choral ont non seulement leur propre site Web, mais ils sont présents également sur YouTube, Facebook et MySpace.

À quelques exceptions près, les partitions citées *Infra* ont été écrites par des compositeurs autochtones et sont a

cappella (a capelle) sauf indication contraire. La plupart des partitions sont publiées : les contacts chez les éditeurs figurent à la fin de cet article. Quelques partitions sont fournies par le compositeur, comme indiqué. Les partitions dont les textes sont rédigés dans la langue d'origine sont transcrites en caractères romains. Nombre de ces partitions disposent également de vidéos en ligne ; ainsi je vous invite à aller les découvrir ! En conclusion, je souhaite exprimer mes remerciements à tous les compositeurs et à tous les chefs qui ont correspondu avec moi au moment où j'ai recueilli ces informations. Que vos partitions autochtones trouvent de nouvelles maisons de par le monde et qu'elles permettent de construire des ponts culturels novateurs et créatifs !

CHINE

Née à Canton, dans la province du Guangdong, **Chen Yi** a été la première femme en Chine à recevoir un diplôme de Master en composition (1986) lorsque ses oeuvres orchestrales ont été données en concert du soir à Pékin par le Central Philharmonic of China. Compositrice en résidence de Chanticleer, enseignant désormais la musique en tant que professeur d'université aux États-Unis, le Docteur Chen Yi compose/arrange un grand nombre de partitions chorales pour différentes conduites de voix comprenant un *Ensemble de Chansons Folkloriques Chinoises* (10) disponibles en SATB (piano facultatif), sa+cordes, ou TTBB (a capelle) ; *Chansons des Montagnes Chinoises* (5) pour chœur de femmes ; *Poésies de Tang* (SATB ou TTBB a capelle) ; *Cantate des Mythes Chinois* (TTBB, orch) ; et *Au nouveau Millénaire* (SATB, S, Mz-S) sur des textes de Du Fu, de Wang Wei et de Cao Cao. Les partitions de Chen Yi sont publiées par Theodore Presser et une liste de ses partitions chorales et vocales est accessible en ligne (<http://bit.ly/a5K8xj>).

Guangzhou Palace Children's Choir, conducted by Leon Tong Shiu-wai at Polyfollia 2006 – Photo: Dolf Rabus

Né en Chine mais travaillant désormais à Singapour **Shui Jiang Tian**, a arrangé *La Chanson du Bateau Usuli* (SATB, T ; Earthsongs). **Ying Zhang** a remporté le Prix Wen Hua pour ses compositions basées sur le style classique chinois comme, par exemple, *Rivière Neige* (SATB, bawu/flûte, harpe ; Walton-WDW1011). Diplômé du Conservatoire de Shanghai, **Bright Sheng** (www.brightsheng.com) est chef d'orchestre, pianiste et auteur d'opéra et de théâtre. Il a été le conseiller artistique de Yo-Yo Ma pour sa " Route de la Soie." Dans *La Chanson des Bateliers* (SSAA, percussions, harpe ; G. Schirmer) ainsi que dans *Deux Chansons Folkloriques de Qinghai* (SATB, orchestre ; G. Schirmer), Sheng "mélange des idiomes folkloriques orientaux avec des techniques occidentales afin de produire de la musique à la sophistication et à l'expressivité peu communes." [1] L'article de Leon Shiu-wai Tong intitulé "Quatre compositeurs chinois" (*ICB*, 2007-3) constitue une ressource supplémentaire en matière de chorales chinoises.

INDE

Né à Bombay, **Vanraj Bhatia** est considéré comme l'un des principaux compositeurs classiques indiens. *Six Saisons* (SATB, Earthsongs) a été commandé par Coomi Wadia, chef du Paranjoti Academy Chorus. Chaque morceau de la série est basé sur le rāg (raga = mode indien traditionnel) associé à une saison.

Le célèbre compositeur et chef indien **Victor Paranjoti** a écrit *Dithyrambe Dravidien*

(SATB, SSAA ou TTBB; Earthsongs), en utilisant uniquement la syllabe « na. » Le mot *Dravidien* est une référence à l'Inde du Sud; un *dithyrambe* était un hymne grec frénétique et passionné chanté à Dionysos le dieu du vin et de la fertilité. Victor Paranjoti écrit « *Dithyrambe Dravidien* est une expression de festivité désinhibée. Une impulsion évasive mais persistante anime la mélodie crescendo depuis l'ouverture jusqu'aux dernières paroles, frénétiques. » Sa partition *Svaagat* (SATB, hindi, Earthsongs), une chanson indienne appelant à la paix et à la réalisation, est basée sur le rāg *parasu ragam* traditionnellement chanté entre 3 et 6h du matin pour invoquer l'amour et la dévotion.

*Parayangna Catholic
University Choir, Indonesia
at WSCM7 – Photo: Dolf
Rabus*

Les œuvres d'**Allah Rkah Rahman**, compositeur de musiques de film à renommée internationale, se sont vendues à plus de 300 millions d'exemplaires. Appelé le « Mozart de Madras » et l'« orage musical, » Rahman a écrit *Jai Ho* pour le film aux multiples oscars *Slumdog Millionaire*. Le chef d'orchestre dirigeant des oeuvres « occidentales » Ethan Sperry, a reçu l'autorisation de Rahman d'arranger ce morceau pour SATB et percussions (SATB ; Earthsongs). Un guide linguistique pour le texte en hindi est disponible. Rahman a écrit *Zikr* (SATB, percussions ; Earthsongs) pour le documentaire *Bose : Le Héros Oublié*. Le morceau est basé sur la musique de tradition soufie des « derviches tourneurs » dans laquelle une mélodie simple prend de plus en plus intensité au cours du morceau. Sperry a également écrit *Jai Bhavani*, basée sur une prière en sanskrit (sa, percussions ; Earthsongs) et *Ramkali* (TTBB ; Earthsongs) qui a ses fondements dans le raga complexe du même nom. Le compositeur-chef d'orchestre américain **Ert Banks** (<http://bit.ly/973EEr>) a passé un temps considérable en Inde, et a appris les diverses traditions culturelles pour ses partitions. *Sarasvati* (2008) est un arrangement de deux hymnes anciens à la déesse hindoue de la musique et de la connaissance, comprenant des mélodies issues du mantra *Sarasvati vandana*, aussi bien que trois vers de l'hymne védique à Sarasvati (*Rig Veda* 1:3:10-12), à la fois en sanskrit et en anglais, traduits par le compositeur, pour seize choristes (sSSAAatTTBBb) *a cappella*.

INDONESIE

La musique chorale de ce pays de 17 508 îles et de plus de 230 millions d'habitants constitue en effet un riche trésor multiculturel. **Budi Susanto Yohanes** a créée *Janger*, une danse traditionnelle balinaise (SATBb), *Gai Bintang/Portée pour les Etoiles* (SSAATTBB ; balinais) un arrangement d'une chanson de l'île de Madura avec des sons ressemblant au gamelan, et la chanson traditionnelle de Java Oriental à l'occasion de la

célébration de Banyuwangi, *Luk Luk Lumbu/Les Feuilles de Colocase ploient* (SSAATTBB, S ; Osing). Elles sont toutes publiées par Earthsongs. *Rindu kepada kediaman Allah/Psaume 84* (SATB ; Carus) par **Daud Kosasih**, Président de la Medan Choral Society, utilise une balance pentatonique javanaise. Le *Siksik Si Batu Manikkam* (SSATB, S ; batak ; Earthsongs) du compositeur-chef d'orchestre **Pontas Purba** est une chanson populaire batak de Sumatra, dont le thème est la « beauté est sans valeur si vous n'avez pas une belle âme. » Une partie du texte est syllabique ; la mélodie ressemble beaucoup au gamelan. Le *Toki Gong/Frapper le Gong* (SATB ; Hinshaw HMC2135) de **Christian Tamaela** imite en paroles le bruit exubérant d'un tambour indonésien. Pendant de nombreuses années, le *Gamelan* du compositeur canadien **R. Murray Schafer's** (SATB ou SSAA ; syllabes ; Arcania) a été une partition très répandue pour l'exploration vocale du style gamelan. D'autres compositeurs indonésiens importants ont pour nom Alfred Simanjuntak, Bonar Gultom et Ronald Pohan.

(Click on the image to download the full score)

13 *Allegro*, $\text{♩} = 136$
 f ja
 ja
 f ja
 ja
 f ja
 ja
 f ja
 ja

A - ra - ki - jang jang - i jang - er ko - pyak e - pong. A - ra - ki -
 A - ra - ki - jang jang - i jang - er ko - pyak e - pong. A - ra - ki -
 jang jang - i jang - er pong pong pong pong
 jang jang - i jang - er pong ko - pyak e - pong,

Fig.1 – Budi Susanto: *Janger*, mes. 13-16

JAPON

Grâce à des éditeurs au Japon et en Europe, à ses excellents chœurs, ainsi qu'à une présence forte sur le web, le travail du compositeur-chef d'orchestre **Ko Matsushita** se fait connaître à un niveau mondial. Les mises à jour au sujet de ses compositions sont sur son site Web (<http://komatsushita.com/en>) et sur son profil Facebook, tandis que les vidéos de ses chorales sont sur YouTube. Ses nombreux arrangements de chants traditionnels incarnent sa vision de « projeter les caractéristiques tonales de la musique japonaise dans la musique pour chorale. » Élégantes, constituant un challenge, et souvent écrites pour des ensembles a cappella avec divisi, ces chants traditionnels sont disponibles la plupart du temps dans des collections (SATB, SSAA ou TTBB ; japonais avec transcriptions romaines ; Edition Kawai). Ses nombreuses partitions a cappella rédigées en latin pour SATB div incluent le *O salutaris hostia*, le *Jubilate Deo*, le *O lux beata Trinitas*, le *Pater noster* (tous publiés par Carus) et le *Missa tertia* (Sulasol). Les partitions en latin pour voix haute a cappella comprennent l'*Ave Maris Stella*, le *Miserere mei*, le *Tantum ergo*, le *Christus factus est*, l'*Haec dies* publiés par Sulasol et le *Hodie Christus natus est* (Carus) ; ainsi que la *Missa Secunda* pour SSA et orgue (Sulasol). Son arrangement d'*Ave Maria* est disponible avec les accords pour SATB, SSAA et TTBB (chacun des 3 chez Sulasol ; SATB et SSAA chez Kawai).

(Click on the image to download the full score)

Moderato assai $\text{♩} = \text{ca. } 64$

Soprano

Alto

Tenor

Bass

サー ユイ ユイ
Sah yui yui

サー あ さ ど や - ぬ - く - や ま に - け
Sah A - sa - do - ya - nu - ku - ya - ma - ni - yo

あ ん ち ゅ ら さ
A - n - chu - ra - sa

サ
Sah

サ
Sah

*Fig. 2 : Ko Masushita : Asadoya Yunta /
Chanson d'Asadoya, mes.1-4)*

Sakura/Les Fleurs de Cerisier, chanson connue dans le monde entier, a beaucoup d'arrangements choraux et notamment ces arrangements modernes pleins de fraîcheur (tous en Japonais): **Takatomi Nobunaga** inclut *Sakura* dans sa collection *Nostalgie* (SATB, SSAA ou TTBB ; Kawai) ; un arrangement à cinq voix à la fois simple et élégant de **Chen Yi** pour Chanticleer (SATBB; Presser 312-41748) ; un arrangement très provocateur de **Toru Takemitsu** (SATB div ; Schott), et une version pour voix haute par Dwight Okamura (SSAA ; Alliance-AMP-0120). Parmi les partitions folkloriques de SATB accessibles, citons l'arrangement d'Osamu Shimizu dans *Sohran Bushi/Chanson sur le Travail du Pêcheur* (SATB ; japonais ; Ongaku No), et l'arrangement de Ro Ogura dans *Hotaru Koi/Ho, la Luciole* (SSA ; jap/angl ; Onagaku par l'intermédiaire de Presser-31241520) figure parmi les partitions folkloriques très populaires pour chœurs de femmes. Le site de vente de partition en ligne Pana-Musica (<http://www.panamusica.co.jp/en/>), avec son accès en japonais et en anglais, vend beaucoup de partitions japonaises dans le monde entier.

*Tokyo Ladies' Consort
SAYAKA, conducted by Ko
Matsushiba in Marktoberdorf*

COREE

Hyo-Won Woo, compositrice en résidence pour la Incheon City Chorale et enseignante à la Seoul Technological University, est une voix importante et innovatrice sur la scène chorale de la Corée. Elle reçoit de nombreuses commandes, elle a écrit pour et a travaillé avec les principales chorales du pays, et ses oeuvres deviennent de plus en plus populaires dans les concours internationaux de chorales. Son *Alléluia* vibrant et énergique est prévu pour voix mixtes (8' ; SATB div, S ; Chorus Center #CCC-00007 central). Son *Gloria* en trois mouvements (13', SATB div, T ; Chorus Center), commandé par la Incheon City Chorale, est provocateur et passionnant : un mouvement d'ouverture très rythmique mène à une partie centrale à plusieurs niveaux remplie d'émotion et ressemblant à une psalmodie ; la fin reflète la vitalité rythmique de l'ouverture en arrangeant l'« amen » en un exubérant 3+3+2 opposé à un 2+3+3 en cascade.

(Click on the image to download the full score)

46

Glo-ri-a - - - Glo-ri-a - - - in ex-cel-sis-De-o

Glo-ri-a in ex-cel-sis-De-o Glo-ri-a Glo-ri-a

Glo-ri-a

Glo-ri-a in ex-cel-sis-De-o Glo-ri-a Glo-ri-a

Fig. 3 – Hyo-Won Woo : Gloria, mvt 1, mes.46-49

Écrite pour la Incheon City Chorale, la *Messe Incheon* de **Jung-sun Park** est un arrangement puissant du texte latin, et marqué par la culture du compositeur (SATB, a capella ; D.J. Music Publishing). Professeur à l'université de Dankook à Séoul, Park a étudié la composition à l'Eastman School of Music (Etats-Unis). Dans cette messe, il fusionne les structures occidentales avec des modes, des mélodies (*Arirang* y compris) et des vocalismes coréens. Hak Wan Yoon et les chanteurs d'Incheon ont réalisé un superbe enregistrement de cette oeuvre. **Geon-Yong Lee**, un des compositeurs les plus considérés de la musique chorale en Corée, est également président de l'université nationale coréenne des arts. Il crée des partitions qui représentent l'identité, les styles et les formes coréens. Le « Kyrie » de sa *MISSA AILM*, écrit pour l'Institut Asiatique de la Liturgie et de la Musique, est prévu pour un chœur de SATB et percussions (AILM). *Kashiri /Pars-tu ?* (SATB/piano ou SSA/piano ; Earthsongs) a été composé par **Tae Kyun Ham**, professeur de musique à la Kunsan National University, à l'occasion du 16ème Festival de Musique de Séoul et a été présenté en première par le chœur Honggi Choi de Séoul. La version pour voix hautes a été écrite pour le Chœur de Femmes de Séoul lors de leur prestation au Symposium Mondial de la Fédération Internationale pour la Musique Chorale de 1993. Le texte, une lamentation sur le départ et la perte, est un poème lyrique traditionnel qui donne un arrangement musical totalement original.

Si vous programmez de la musique folklorique, le chant traditionnel coréen élégant et très apprécié *Arirang/Les Coteaux Vallonnés* a des arrangements par Hee-Jo Kim (SATB a capelle ; coréen ; Carus), par Chen Yi (SATB a capelle ; coréen ; Presser 312-41747), et par Shin-Swa Park (SSA a capelle ; coréen ; Alliance). Ou bien écoutez les *Trois Chansons Folkloriques Coréennes* (SATB ; Earthsongs) de **Jisoo Kim** : *Gyeongbokkung Taryeong/la Chanson du Palais de Gyeong*,

Hangangsu Taryeong/La Chanson du fleuve Han, Shingosan Taryeong/La Chanson de la Montagne de Shingo.

Des graines musicales interculturelles sont souvent semées de manière non planifiée mais passionnante. En 2009, L'Incheon City Chorale s'est produite à la Convention Nationale de l'Association Américaine des Chefs de Choeurs. A cette occasion, le chef d'Incheon, le Dr. Yoon, a rencontré le compositeur américain **Paul Carey** et lui a par la suite commandé une messe de concert pour sa chorale. La *Missa Brevis Incheon* (SATB div), écrite afin de présenter la technique et l'expressivité étonnantes de la bravoure de la chorale, a été présentée en première à Séoul en octobre 2009. La partition est disponible auprès du compositeur (<http://bit.ly/Incheon>).

National Chorus of Korea at WSCM7 – Photo: Dolf Rabus

Information sur les Éditeurs:

AILM – Institut Asiatique pour la Liturgie et pour la Musique (info@sambalikhaan.org); Alliance Music (www.alliancemusic.com); Arcania (www.patria.org/arcana/); Carus Verlag (www.carus-verlag.com); Chorus Center Seoul (www.choruscenter.co.kr / choruscenter@gmail.com); D.J. Music Publishing (www.djmusic.co.kr); Earthsongs Music (www.earthsongschoralmusic.com); Hinshaw

(www.hinshawmusic.com); Édition Kawai
(www.editionkawai.jp/en/); Presser (www.presser.com); G.
Schirmer (www.schirmer.com); Sulasol
(www.sulasol.fi/en/sheet).

[1] Peter Davies, New York Magazine, 19/10/1992.

Vos suggestions de partitions, de compositeurs ou de thématiques de répertoire sont les bienvenues. N'hésitez pas à me contacter ! (mdolan@aya.yale.edu).

Marian E. Dolan est la directrice artistique et initiatrice du The Choir Project basé à Naples, en Floride (Etats-Unis), elle a publié des partitions chorales internationales chez quatre éditeurs, et a été présidente de la FIMC lors des Conférences Voices en Afrique du Sud et dans les Pays Baltes. Elle est titulaire de plusieurs diplômes en direction de chœur obtenus à l'Université de Yale et elle a étudié à l'Université Emory (Atlanta). Elle dirige aussi des chœurs, des ateliers, et des master-classes à la fois aux États-Unis et à l'étranger ; elle a également commandé plus de 35 nouvelles partitions chorales. Courriel : mdolan@aya.yale.edu

Traduit de l'anglais par Barbara Pissane, France