

Eclairage Extrême-Orientale : Musique Chorale d'Asie – 2de Partie

Marian Dolan, chef de chœur

Cet article constitue une suite au passage en revue de la musique chorale d'Asie initialisé dans l'édition de 03/2010 de l'ICB.

MALAISIE

Chef du Département de musique au Malaysian Teachers' College et chef du Chœur de l'université nationale de Singapour depuis de nombreuses années, la musicienne malaise **Juliette Lai** évolue à la fois dans la sphère chorale de sa Malaisie natale et de Singapour en tant que pianiste, chanteuse, compositrice et chef de chœur. Son arrangement du chant folklorique malais *Potong Padi/récolte du riz* (acap div satb ; malais ; Earthsongs), dépeignant, au travers du chant et de la danse, la joie et la célébration du temps de la moisson, a été chanté à de nombreux festivals choraux internationaux.

(Click on the image to download the full score)

POTONG PADI

Malay Folk Song Arranged by
Juliette Lai

*Juliette Lai, Potong
Padi m.1-15*

Pour plus de détails sur ses partitions, veuillez contacter directement la compositrice (juliettelai@yahoo.com). Le chef de chœur singapourien **Nelson Kwei** a arrangé plusieurs chants traditionnels malais, notamment *Suriram – Hela Rotan/Peignage sur un métier à tisser – rotin tirant* (acap ssa, malais ; Edition Music-Contact 308970) et *Potong Padi/Rizière* (acap satb, malais ; Carus 2.303).

Un jeune ensemble, ou un ensemble moins habitué au répertoire international, pourrait apprécier les arrangements des chants folkloriques malais par le physicien et musicien singapourien, **Bernard Tan**. Ces trois partitions de chants folkloriques, dans des arrangements très accessibles pour chœurs mixtes non accompagnés, contiennent des informations utiles sur la représentation et le contexte fournies par l'éditrice Nancy Telfer : *Chan Mali Chan/Où est ma chèvre?* (malais; Kjos ED-872) ; *Suriram* (malais ; Kjos ED-873) ; *Lenggang Kangkong/Chanceler avec le kangkong[1]* (malais ; Kjos ED-8784).

Les chefs recherchant une partition d'une œuvre sacrée malaise peuvent prendre *Karthaathi Karthar Ivarey / Dieu de Tous les*

Dieux (unisson, tamoul, Augsburg-fortress *Let the Peoples Sing* v.3), un morceau de Noël de **D.A. Chelliah**, un Indien d'expression tamoule travaillant avec des congrégations luthériennes à Kuala Lumpur, (Malaisie). Ce morceau est extrêmement dans le style de musique tamoule indienne : une mélodie d'unisson sur un drone, avec des percussions traditionnelles et basso ostinato. Le refrain peut être chanté en tamoul ou en anglais ; les paroles sont en anglais.

MONGOLIE

Fondée en 1206 par Genghis Khan, la Mongolie est jusqu'à aujourd'hui l'un des plus grands pays le moins peuplé au monde. Avec des montagnes au nord ainsi qu'à l'ouest, et le désert de Gobi au sud, il est compréhensible que les chevaux soient et aient été un symbole d'identité nationale pour la Mongolie. L'on perçoit cette image incarnée dans *Naiman Sharag/Les huit chevaux bais* (div satb, mongol ; Earthsongs), partition vibrante du compositeur mongol **Se Enkhbayar**, où les rythmes musicaux reflètent ceux d'un cheval au galop. La compositrice taiwanaise **Jing Ling Tam** décrit son arrangement de *Chevaux Magnifiques* comme une « fantaisie sur un air folklorique mongol » : le texte est syllabique ("ding di li"), et l'agencement vocal satb comprend un erhu ou une flûte chinoise ainsi que des cloches de traîneau (Alliance

AMP-0324). *Zeregleent Gobi/Mirage sur le désert de Gobi* (div satb, mongol, Earthsongs), d'Enkhbayar écrit pour le chœur des jeunes de la Mongolie-Intérieure, est un appel méditatif à s'occuper de l'environnement de peur qu'il ne disparaisse comme un mirage. L'oeuvre du compositeur mongol **Yongrub** intitulée *Dörven Dalai/Les quatre mers* (satb, acap ; Earthsongs) exhorte tout un chacun en provenance des « quatre mers » à lever son verre pour se réjouir et chanter tous ensemble.

PHILIPPINES

Leo Locsin décrit ainsi la culture chorale de son pays natal : "étant donné le grand nombre d'îles composant l'archipel, la scène chorale philippine est un creuset débordant d'une polyphonie d'identités sonores." Et débordant de compositeurs.

John Pamintuan (www.johnpamintuan.com) est peut-être le compositeur choral philippin le plus prolifique de sa génération. Au cours des dix dernières années, il a écrit près de 200 partitions pour des chœurs du monde entier. Ses morceaux sont donnés régulièrement par des ensembles du monde entier lors de compétitions internationales et de festivals de premier plan. Les chœurs philippins programment souvent sa musique, notamment le Madz (les Chanteurs de Madrigal philippins) et les vainqueurs du prix Llangollen de cette année pour la partie "Chœur du Monde" à savoir les Chanteurs de l'Université de St Thomas. Ses affiliations chorales incluent le célèbre Chorale Ateneo College Glee Club de Manille, le nouveau Chœur professionnel de Chambre d'Asie, ainsi que le Chœur des Jeunes de New York. Beaucoup de ses partitions sacrées en latin pour chœurs mixtes issues de la collection "Maiores Caritas, op.5" sont éditées par Astrum (<http://bit.ly/g2Ymrm>), comme son *Crucifixus* (<http://bit.ly/h6G1aD>), son *Pater noster* (<http://bit.ly/eGmAD9>), son *Verbum caro* ainsi que son *Regina*

Caelii (<http://bit.ly/g0ryK9>). Les pièces sacrées pour chœurs de soprani incluent le *Missa brevis, op.4* en tagalog, l'*Ama namen / Pater noster* en cuyunon, le *Crucifixus* (div ssaa) et l'*Oremus* (<http://bit.ly/0remus>) en latin ou l'*O magnum mysterium* avec guitare. Les chants folkloriques philippins de Pamintuan sont un trésor : *Ummah, Sallih* (satb) est un texte du Coran sur une mélodie traditionnelle molbog (<http://bit.ly/UmmahAudio> et <http://bit.ly/UmmahScore>). *Buwa-buwa ni utu* est une douce berceuse (<http://bit.ly/PaminBuwaAudio> et <http://bit.ly/PaminBuwaScore>). Son catalogue est disponible sur <http://bit.ly/PaminCat> et les questions relatives à ses partitions peuvent être adressées à j.a.pamintuan@gmail.com.

(Click on the image to download the full score)

Ama Namen

John Pamintuan, *Ama Namen m. 1-7*

Le compositeur **Francisco Feliciano** est le fondateur visionnaire de l'Institut asiatique de Musique et de Liturgie. En plus de ses propres partitions, il a rassemblé et publié la collection pionnière de l'AILM *Sound the Bamboo Faire de la*

musique avec du bambou, disponible sur GIA (www.giamusic.com). Deux de ses partitions, *Silence Mon Âme* (satb ou ssaa ; gong ; via AILM ; <http://bit.ly/SilenceMySoul>) et *A la Lumière Sans Nom* (tout ; cloche ; Augsburg-Fortress *Let les Peoples Sing* v.3), se composent de mélodies structurées par des drones, effectués d'abord par un soliste, puis par chacun des chanteurs de l'ensemble en se répercutant et en se chevauchant au moyen de rythmes libres. Son *Pokpok Alimpako* a un style complètement différent, il se base sur un motif d'une mélodie du sud du pays et les paroles d'un jeu de cercle pour enfants de confession musulmane (satb acap ; maranao ; Earthsongs ; vidéo – <http://bit.ly/Pokpok>). Les modèles rythmiques enclenchants sous la mélodie ressemblent au son des ensembles *kulintang* qui sont semblables aux gamelans indonésiens.

(Click on the image to download the full score)

*Francisco Feliciano,
Pokpok Alimpako m.
71-84*

La découverte d'une partition et d'un compositeur tient parfois juste d'une chance inouïe et d'être là au bon moment.

Cela a été le cas le soir où j'ai trouvé sur YouTube une vidéo du doux mais toutefois puissant "Alléluia" d'**Alejandro Consolacion**, pièce qu'il a écrite en 2002 pour le Choeur Asiatique des Jeunes (div satb ; acap ; <http://bit.ly/ConsolAlleluScore> ; vidéo – <http://bit.ly/ConsolAllelu>). Le compositeur décrit cette partition comme "une révélation ... et une acclamation d'espoir pour l'humanité".

(Click on the image to download the full score)

*Alejandro Consolacion,
Alleluia m. 1-4*

Beaucoup de ses autres partitions (satb) sont dans le même esprit : vous inciter à ne rien faire d'autre que d'écouter. *Quatre Marian Antiphons* (2005), *Ave Verum* (2004), *Dona Nobis Pacem* (2004), *Pater Noster* (2002) et *Trois Prières Eucharistiques de St. Thomas d'Aquin* (2001), telles sont ses partitions les plus appréciées ainsi que les plus populaires et que l'on trouve dans le répertoire de beaucoup de choeurs philippins. Des informations relatives à sa biographie et à ses partitions sont disponibles sur <http://bit.ly/ConsolBio>; pour d'autres partitions, veuillez contacter directement le compositeur (adconz@yahoo.com).

Imusicapella, Imus, Cavite, Philippines, conducted by Tristan C. Ignacio International Chamber Choir Competition 2007 in Marktoberdorf – Photo: Dolf Rabus

Ilay Gandangan / Beau Soleil (satb, solos, percussions ; maguindanao ; Earthsongs) de **Rodolfo Delarmente**, Chef de la Chorale Universitaire de La Salle, incarne le chant à la gloire du soleil des habitants de Maguindanao. Son *Dumbele* est basé sur une danse rituelle en l'honneur du dieu de pluie, Dumbele, et qui dépeint le son de la pluie au moyen de vocables chorales, de la bruine jusqu'à l'averse (satb, Carus 2.303 ; vidéo – <http://bit.ly/Dumbele>).

SINGAPOUR

La vie chorale de Singapour est bien représentée par des partitions de plusieurs compositeurs autochtones. Le chef, compositeur et pédagogue **Leong Yoon Pin** écrit à la fois pour des ensembles amateurs et professionnels. Après Guildhall School of Music de Londres, il a également étudié avec Nadia Boulanger à Paris. Il a dirigé à plusieurs reprises à Singapour et est actuellement conseiller musical au Conseil national des Arts de Singapour. Ses plus fameuses œuvres

chorales comprennent *Appels de la rue*, *les Colporteurs et la Soprano*, *Comme un Courant Rapide*, *Quatrains d'amour* et *la Danse de Dragon* (satb, syllabes; Hinshaw_HMC2001; extrait de la partition et extrait audio sur <http://bit.ly/hzd255>). Écoutez en ligne les représentations de *Si Nian / Nostalgie* (<http://bit.ly/dEMGq7>) et de *Solitude* (<http://bit.ly/g84YC2>) par les Chanteurs de l'Ensemble SYC.

Le compositeur Kelly Tang (biographie sur <http://bit.ly/TangBio>; extrait musical sur <http://bit.ly/TangAudio>) est professeur à l'Institut National d'Éducation de Singapour. Son "style éclectique" s'inspire d'un ensemble d'éléments allant des techniques occidentales aux percussions d'Inde du Sud, en passant par les chants folkloriques chinois et le jazz. Son morceau *Mon Ombre* (Robert Louis Stevenson, anglais, chœur à 2 parties d'enfants et piano, 3'), partition obligatoire pour les chœurs principaux lors de la compétition 2010 du Festival des Jeunes de Singapour, a suscité ce commentaire d'un des jurés également compositeur de son état : "c'était un morceau excellent avec beaucoup de contrastes en terme de dynamisme, d'harmonie et de consistance. Je l'ai entendu 121 fois et ne suis toujours pas lassé de l'écouter !". *Une Synchronie de Psaumes* (2004 ; Bible, anglais, satb, piano, violoncelle, clarinette, 20'), oeuvre sacrée composée de plusieurs mouvements pour chœur et ensemble instrumental, a été commandée en 2004 à l'occasion du 40ème Anniversaire du Chœur des Jeunes de Singapour. *Le Bonhomme de neige* (4') et *Six Paysages Significatifs* (15'), deux pièces pour voix mélangées, ont été toutes les deux écrites en 2007 sur des textes de Wallace Steven. *Terre de Rêves* (2008 ; William Blake, anglais, satb, 4') a été commandée pour l'ouverture du Centre anglo-chinois de l'Art du spectacle pour les jeunes. Cet arrangement du poème de Blake explore la tension complète entre le rêve et la réalité à travers un dialogue entre un père et un fils faisant face à la perte, ceci souligne la notion centrale de Blake selon laquelle "la terre est seulement un rêve et un ciel est la

réalité.”

(<http://on.fb.me/hbSiI8>) Et l'on peut écouter son charmant arrangement de la mélodie lyrique de Tom Bahler “Elle est Hors de Ma Vie” (<http://bit.ly/fN9HnN>). Pour des demandes de partition, prière de contacter le compositeur par courrier électronique (kelly.tang@nie.edu.sg). Des extraits audio sont également disponibles sur <http://www.reverbnation.com/kellytang>).

(Click on the image to download the full score)

*KellyTang, She's Out
of My Life m.9-21*

Zechariah Goh, ancien élève de Leong Yoon Pin, a obtenu son diplôme de piano et de composition à l'Université du Kansas (Etats-Unis). Il écrit à la fois pour instruments et pour chœur. L'on peut trouver une liste exhaustive de ses partitions ainsi que des informations et des extraits audio sur <http://bit.ly/g45NGc>. *Impressions* (satb ; Carus 2.303) utilise des syllabes diverses comme le texte pour dépeindre les sons métalliques brillants d'un gamelan.

*Taipei
Philharmonic
Chorus, conducted
by Dirk Duhei –
Photo: Nadine
Robin*

TAIWAN (République Populaire de Chine)

Les compositeurs intéressés par les partitions taiwanaises pourraient étudier les œuvres suivantes de **Nan-Chang Chien** : *je vole* (satb, sans ou tout) ou *Diu diu dang ah* (ssaa, S solo), toutes deux éditées par Earthsongs. *Diu* emploie des onomatopées pour imiter un train démarrant lentement, prenant de la vitesse et atteignant enfin sa destination. L'on entend les sons des gouttelettes d'eau sur le toit du train et le coup de sifflet. Née à Taïwan, chef de chœur/clinicien de renommée nationale et internationale, et Directrice des Etudes Chorales ainsi que Coordinatrice des Arts Vocaux à l'Université du Texas à Arlington (Etats-Unis), le Dr **Jing Ling Tam** dirige aussi fréquemment en Asie du Sud-Est. Ses arrangements de voix mélangées dans *Fleur de Jasmin / Mwo li hwa* (AMP0183), la Chanson de la Fleur du Tambour (AMP0323)

sont toutes les deux éditées par Alliance Music.

THAÏLANDE

La Thaïlande était le seul pays d'Asie du sud-est à n'avoir jamais été colonisé par un pays européen. L'écriture musicale thaïe faite de riches ornements et de cymbalettes à doigt apparaît dans l'arrangement de **Kittiporn Tantrarungroj** de la chanson d'amour du Prince Benbadhanabongse (1882-1909) *Lao Duang Deuan* (satsb, cymbalettes à doigt ; thaï ; Earthsongs). Cette partition très homophone mais également mélodique est un bon morceau de départ pour explorer la linguistique et les stylisations populaires de musique chorale thaïe. Il existe un certain nombre d'exécutions correctes de cette partition en ligne qui peuvent aussi servir de feuilles de route pour l'écoute : <http://bit.ly/LaoDuang1>, <http://bit.ly/LaoDuang2>, <http://bit.ly/LaoDuang3>. Dans le même style *Phra a rencontré ta* d'**Inchai Srisuwan** (satsb ; thaï ; Carus 2.303) est un arrangement non-accompagné du Psaume 25:4-5, dans lequel les entrées imitatives retombent dans une structure en grande partie homophone. Le tambour se jouant à la main et des cymbalettes à doigt peuvent être utilisés tout au long du morceau.

L'exploration du répertoire asiatique par des non-Asiatiques comme moi constitue un voyage culturel plutôt extraordinaire. Le chef philippin Joel Navarro explique convenablement que nous pouvons explorer, via notre musique, *“les concepts asiatiques du temps, de l'espace, des relations et de la communauté... L'Occident attache une grande valeur à la clarté, l'action, la confrontation. L'Orient a tendance à attacher une grande valeur à l'ambiguïté, au déroulement d'événements par eux-mêmes en tant que moyen de préserver l'harmonie et la communauté et comme une façon d'attribuer l'histoire humaine au contrôle d'un Être suprême. En Asie les événements ont tendance à ne pas être focalisés sur le temps, mais sur leur*

fonction : ils commencent lorsque la communauté estime qu'il est temps de démarrer et ils finissent quand la communauté estime qu'il est temps de terminer." En tant que musiciens choraux, nous avons la chance de construire des ponts de compréhension entre les cultures et entre les pays au moyen de notre amour partagé du chant. Puissent les oeuvres et les compositeurs cités dans ces articles être le point de départ pour vous et pour vos chanteurs de l'exploration de cette région musicale et culturelle extraordinairement riche et diverse ! Et puissiez-vous réaliser un merveilleux voyage de découverte !

L'auteur est obligé à ses nombreux de collègues asiatiques évoluant dans le domaine choral, ainsi qu'aux chefs de chœurs et aux compositeurs, d'avoir échangé avec lui, de lui avoir prodigué des conseils, d'avoir répondu à ses questions et de lui avoir fourni des informations pour cet ensemble d'articles.

[1] Note du traducteur : Kangkong : nom malais du liseron d'eau, "plante herbacée de la famille des *Convolvulaceae*. Comestibles, ses feuilles et ses tiges sont des légumes appréciés dans la cuisine d'Asie du Sud-Est." (Wikipédia)

Information sur les éditeurs :

- AILM – Asian Institute for Liturgy and Music (info@sambalikhaan.org)
- Alliance Music (www.alliancemusica.com)
- Augsburg-Fortress Press (<http://bit.ly/MDAugsburg>)
- Carus Verlag (www.carus-verlag.com)

- Earthsongs Music (www.earthsongschoralmusic.com)
- Edition Music-Contact/PH-Publishers (<http://www.ph-publishers.com/>)
- Holy Measures (www.holy Measures.com)
- Hinshaw (www.hinshawmusic.com)

N'hésitez pas à me contacter pour des suggestions, des recommandations ou des commentaires dans la rubrique Répertoire (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 la présidente de l'IFCM lors des Voices Conferences en Afrique du Sud et dans les Pays Baltes. Elle est titulaire de plusieurs diplômes en direction de chœurs obtenus près la Yale University et elle a étudié à l'Emory University (Atlanta). Elle dirige aussi de façon honoraire 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. E-mail : mdolan@aya.yale.edu

Traduit de l'anglais par Barbara Pissane (France)