Tour d’Horizon des Activités Chorales en Malaisie

Susanna Saw, directrice et fondatrice de la Young Choral Academy, Kuala Lumpur

La scène chorale en Malaisie n’en est qu’à ses balbutiements. Il reste encore beaucoup à faire avant de la hisser au rang des chœurs internationaux, mais avant d’aborder ce sujet, il convient de comprendre l’histoire de la tradition chorale en Malaisie.

La naissance du chant choral remonte à la pré-indépendance malaisienne en 1957, lorsque les Britanniques ouvrirent de nombreuses écoles missionnaires sur place. Le chant choral fut introduit dans quelques unes de ces écoles intégrées dans le cursus. Pendant les années 1940 et 1950, une bonne partie de la culture de la communauté chinoise en Malaisie fut largement influencée par la culture en Chine. Après avoir entendu une chorale originaire de Wuhan, beaucoup d’associations locales chinoises commencèrent à former des choeurs avec ses propres membres. Les trois chorales formées à cette période sont Woo Athletic Association Selangor et KL Choir, le Selangor Yan Keng Benevolent Dramatic Association Choir, et le Qiong Lian Operatic Association Choir. Ces chorales sont toujours actives aujourd’hui et comptent des membres de 20 à 70 ans ! Suivant ce modèle, à partir des années 1960, de nombreuses autres associations ont formé leurs propres choeurs.

Tous ces choeurs ont joué et continuent de jouer un rôle important dans le développement des activités liées au chant choral en Malaisie. Au fil des ans, elles ont organisé des évènements comme des festivals de musique, des concours, des concerts afin de continuer de faire vivre cette culture du

chant. Même si historiquement ces activités se sont davantage concentrées sur le chant de la communauté chinoise, elles ont ouvert la voie à la scène chorale contemporaine et sont toujours considérées dans leur ensemble comme un élément important de la culture chorale malaisienne.

All participating choirs at the 7th Malaysian Choral Eisteddfod 2009

Cependant, comparée à nos pays voisins tels que Singapour et l'Indonésie, la notion d'éducation chorale en Malaisie a encore besoin d'être encouragée. Pour le grand public, le terme « chœur » est encore largement associé à une autre forme de divertissement. Dans les écoles, le chant choral est uniquement une activité extra scolaire et est souvent abandonné en premier lorsque les examens approchent, ou si les étudiants se heurtent à des difficultés d'apprentissage.

Bien que la musique soit une matière obligatoire dans les écoles primaires, il peu de structures pour le chant choral. Les chorales existent dans la majorité des écoles dans le simple but de jouer pour des occasions précises, telles que le Speech Day, (journée du discours) le National Day (la fête nationale) et le Teacher's Day. (journée des enseignants) Il arrive que des écoles disposant de meilleurs moyens engagent

des professionnels du chant pour travailler avec les membres de la chorale ; cependant, il s'agit là plus d'une exception que d'une généralité, en raison de contraintes budgétaires.

Le "Show Choir" ou "Choeur Swing" est le style de prédilection en Malaisie. Le public croit en général que le chant choral requiert des chanteurs de ne pas bouger, et de ce fait, c'est commercialement moins divertissant. Ainsi, le public semble mieux réagir à une mise en scène tapageuse qu'à la beauté sonore de voix harmonieuses. Par conséquent, de plus en plus de chœurs en Malaisie se tournent vers le chant associé au mouvement ou à la chorégraphie.

The Kuala Lumpur Children's Choir at their year end production, Triple Bill++, November 2010

Le concours annuel interscolaire de chœurs entre écoles publiques malaisiennes joue un rôle important dans la promotion de la culture du chant choral. Les Malaisiens sont d'un naturel très compétitif. C'est le seul moyen de motiver les membres à participer à des répétitions extraordinaires et à rechercher la qualité. C'est également un moyen d'obtenir le financement et le soutien de directeurs d'écoles, enseignants et parents. Etant donné que la majorité des écoles

participantes se concentrent uniquement sur les concours, les activités chorales vont fortement diminuer une fois la période des concours terminée. Seules les écoles enclines au chant choral ou ayant de bons professeurs de musique continueront leurs répétitions après le concours.

En gardant ces activités et l'histoire du chant choral malaisien en tête, il est désormais nécessaire d'envisager trois domaines importants avec des perspectives à long terme.

1. **La formation des enseignants**

Afin d'améliorer la sensibilisation à la musique et d'élever le niveau musical en Malaisie, il est nécessaire de disposer de bons professeurs de musique. Pour reprendre les termes de Zoltan Kodaly (Choksy, 1999) :

"Pour qu'un pauvre directeur échoue une fois, et qu'un pauvre enseignant continue d'échouer pendant trente ans, il suffit de tuer l'amour de la musique de trente générations d'enfants »

Depuis quelques années, de jeunes musiciens en Malaisie ont lentement pris conscience qu'ils avaient de bonnes perspectives de devenir enseignant en chant. Du fait de leur participation à des concours et festivals de musique à l'étranger, certains d'entre eux ont commencé à étudier sérieusement l'art de diriger une chorale. Grâce à l'expérience et à la renommée acquises à l'étranger, ils ont commencé à travailler avec des chorales d'écoles du secondaire (entre 13 et 19 ans) et des chœurs indépendants de jeunes et adultes. On constate une nette amélioration du niveau de chant dans cette tranche d'âge : des chœurs mixtes se sont révélés très populaires sur la scène locale, et des développements

soutenus ont émergé dans plusieurs chœurs du même type.

Contrairement aux chorales scolaires du secondaire, le niveau des choeurs d'écoles primaires fait toujours défaut. La majorité des enseignants de chant expérimentés préfèrent travailler avec des jeunes plutôt que de jeunes enfants, principalement du fait qu'ils sentent leur manque d'expérience ou de patience, et ainsi, il serait plus simple pour eux de partager leurs connaissances musicales avec des membres plus âgés. En outre, de jeunes enseignants risquent de manquer d'expérience, si tant est, dans la gestion de classe.

Meeting new friends at the Malaysian Choral Eisteddfod

De plus, il est nécessaire de développer davantage la formation en éducation musicale de la jeunesse. Depuis ces dernières années, des formations aux enseignants ont été importées de l'étranger, leur offrant ainsi la possibilité de maîtriser leurs connaissances en enseignement, sans avoir à faire d'incroyables dépenses pour des déplacements à l'étranger. Les cours de la Méthode Kodaly, qui mettent l'accent sur les enfants en bas âge et le niveau primaire sont dispensés chaque année depuis 2009. Plus récemment, en 2010, des formations sur l'Approche Orff (Orff Approach) furent organisées en Malaisie. Ces programmes aident les enseignants

à préparer leurs cours et élargir leurs connaissances en obtenant des outils d'enseignement. Ainsi, ils sont capables de travailler sur leurs qualités de musicien, d'élargir leur répertoire musical et de développer leurs propres compétences en matière de direction et de méthodologie. Et plus important, ils ont la possibilité de créer un groupe de soutien aux enseignants, leur permettant ainsi d'échanger et de partager leurs connaissances.

2. **Répertoire et Publication**

La Malaisie dispose d'un riche patrimoine musical. Les trois principales ethnies – malaise, chinoise et indienne – ont chacune leur propre culture musicale. La partie Est de la Malaisie est constituée de deux grands états – Sabah et Sarawak. Les communautés originaires de ces états ont ainsi leurs propres types de musique provenant des nombreuses tribus qui constituent cette population. Chacune de ces cultures a involontairement marqué le melting pot musical qui caractérise la Malaisie.

Cependant, il n'existe aucun genre musical qui puisse réunir ou promouvoir la musique malaisienne. La jeune génération est très influencée par la pop ; les communautés chinoises continuent de chanter des chansons « importées » de Chine, et nous écoutons rarement des chorales jouant de la musique indienne. Les chœurs malaisiens qui participent à des concours au niveau international se heurtent souvent à la lourde tâche de définir la musique qui représente notre culture. Les arrangements de nos compositeurs et arrangeurs locaux sont maigres et malheureusement, pour la plupart, nos chorales doivent recourir à des chants folkloriques malaisiens arrangés par des compositeurs originaires de Singapour, des Philippines et d'autres pays.

Afin de remédier à cela, l'école de musique « Young Choral

Academy » (Académie de chorales de jeunes) à Kuala Lumpur entreprend depuis 2007 de lister et promouvoir les compositions et arrangements malaisiens en publiant une collection d'œuvres de compositeurs malaisiens. L'école commande régulièrement l'œuvre de ces compositeurs, et encourage les compositeurs en herbe à composer davantage pour les chorales afin d'alimenter les besoins des enseignants locaux de chants de tous niveaux.

En marge de la publication, la « Young Choral Academy » fait ainsi la promotion de la musique locale en produisant et jouant des spectacles représentatifs de la musique malaisienne. « Buatan Malaysia » (Produit en Malaisie), par exemple, est un concert annuel qui propose non seulement au public afin d'en apprendre davantage sur la musique malaisienne, mais aussi aux compositeurs de montrer leurs œuvres tout en encourageant les chorales à les interpréter. Nous espérons que les efforts de l'Académie contribueront à développer le goût du public pour la musique malaisienne et porteront leurs fruits.

Cette année, la « Young Choral Academy », en association avec quelques compositeurs malaisiens, organisera le premier atelier pour compositeurs de composition musicale pour chorales. Cet atelier se concentrera spécifiquement sur l'initiation des participants aux arts vocaux en faisant intervenir des compositeurs de chant choral expérimentés originaires des pays voisins, des instructeurs de chants, des chanteurs et des chorales afin de travailler ensemble pendant la durée de cette manifestation.

3. **Festivals et concours**

Durant ces dernières années, nous avons constaté une augmentation des ateliers et des concours en Malaisie. A plusieurs occasions, des professionnels du chant ont été

invités de l'étranger afin d'aider à sensibiliser au chant choral et à en élever son niveau. Parmi les plus grandes manifestations chorales qui se sont tenues ici, on trouve le festival Selangor / Kuala Lumpur Music Festival (organisé annuellement depuis les années 1960) ; le Klang Music Festival (depuis les années 1980) ; le Penang State Symphony Orchestra (Orchestre Symphonique de l'Etat du Penang) et le Chorus Camp (depuis les années 1990), et le Malaysian Choral Eisteddfod (depuis 2003 ; anciennement connu comme le Festival des jeunes choristes)

Rehearsal session with Mr Jonathan Velasco at the 8th Malaysian Choral Eisteddfod, 2010

La participation croissante de chorales à ces évènements est un indicateur réellement encourageant, montrant que les gens commencent à s'intéresser sérieusement au chant choral malaisien, et nous espérons poursuivre cette progression et maintenir le niveau de ces manifestations.

Bien sûr, des améliorations doivent être réalisées dans beaucoup d'autres domaines, tels que la construction de meilleurs halls avec une bonne acoustique pour le chant, la formation d'une Association de Chefs de Chœurs, l'obtention

d’un meilleur soutien médiatique et financier, comprenant aussi bien un soutien du gouvernement que du public. La liste n’est pas exhaustive! Il y a toujours quelque chose à améliorer. La route vers une meilleure culture chorale est longue, mais en même temps, il est très excitant d’en apprécier ses progrès. Ce n’est pas par l’effort d’une seule personne mais par la contribution de beaucoup que ce progrès avance et continue son avancée. J’espère sincèrement que dans un futur proche les chorales malaisiennes feront sensation dans l’univers mondial du chant choral.

The Young Kuala Lumpur Singers performing Malaysian folk song and dance in China, July 2010

<u>Manifestations en 2011</u>

- **9th Malaysian Choral Eisteddfod (9ème Eisteddfod de chant malaysien)** – Mai – Juin

En 2011 le Malaysian Choral Eisteddfod devrait toucher plus de chanteurs à travers son “Outreach Programme”. (« Programme de Proximité ») Cette manifestation aura lieu dans différents états:

29 Avril – 1er Mai: Kuching , Sarawak

6 – 8 Mai: Kota Kinabalu, Sabah

28 et 29 Mai: Selangor/Kuala Lumpur – Children's Category

11 – 13 Juin: Selangor/Kuala Lumpur – Youth's Category

18 – 20 Juin: Ipoh, Perak

- **Kodaly Early Childhood Training** – 30 Mai – 10 Juin
- **Klang Music Festival** – 27- 28 Août
- **1st Malaysian Choral Composers Workshop (1er atelier malaysien pour compositeurs de chant choral)** – Septembre
- **Kuala Lumpur/ Selangor Music Festival** – Troisième week-end de novembre
- **Kodaly Primary Level Training** (**Formation Kodaly – premier niveau**)– 5 – 16 Décembre
- **Celebrating World Choir Day (Journée mondiale du chant choral)** – 11 Décembre

Susanna Saw, diplômée du conservatoire de musique Melba Memorial Conservatorium of Music, s'est spécialisée dans un second temps en piano et chant. Elle obtint son certificat Kodaly australien à l'université de Queensland, et s'est produite dans différents concerts en Australie et Malaisie, tant comme soliste que comme accompagnatrice. Débutant sa carrière d'enseignante en chant avec la chorale australienne de garçons, (Australian Boys' Choir) Susanna évolua pour devenir l'assistante du chef de chœur et coach vocal à la prestigieuse école pour filles Mac Robertson Girls' High School de Victoria en 1998. Elle est actuellement directrice et chef de chœur à l'Institut malaisien des arts (Malaysian Institute of Arts) et

à la faculté de chant Malaya's Music Faculty choir. Lorsqu'elle n'enseigne pas, Susanna s'investit dans le développement et la promotion de la scène chorale en Malaisie. Elle créa en 2003 le Festival de jeunes choristes (Young Singers Choral Festival), un festival annuel pour jeunes musiciens en Malaisie afin de s'enrichir des connaissances en chant des différentes chorales invitées pour l'occasion du Danemark, des USA et de Singapour. Sa dernière création sur le plan chorale fut la fondation de la Young Choral Academy à Kuala Lumpur, destinée à être un lieu pour les amoureux du chant afin d'en apprendre davantage sur la musique chorale mais aussi pour des jeunes compositeurs et arrangeurs malaisiens afin de composer davantage d'œuvres pour chorale. Elle a été nommée comme membre directeur du comité de la fondation Interculture (Interkultur Foundation) et est membre de la Fédération Internationale pour la Musique Chorale. (IFCM) Email : susanna.saw@gmail.com

Traduit de l'anglais par Aude Courbouleix (France)

Edited by Gillian Forlivesi Heywood, Italy