

Musique chorale rythmique en Turquie, “5, 6, 7, 8: créons l'harmonie!”

Başak Doğan, Chef de chœur, Turquie

Dans cet article, je vais défendre et explorer le besoin de musique chorale rythmique ou jazz / pop et l'envie de créer et de chanter librement en groupe.

Avec son emplacement unique reliant l'Orient et l'Occident, la Turquie possède un grand patrimoine musical issu d'un contexte culturel très diversifié; Une fleur unique en mille couches, chaque couche nourrissant l'autre. Cependant, malgré cet énorme don culturel, le chant collectif est peu pratiqué.

Le chant choral polyphonique a émergé depuis la formation de la République (cette année marque son centième anniversaire) et grâce aux efforts remarquables et substantiels des musiciens et des universitaires, il a parcouru un long chemin, en particulier au cours des 20 dernières années. Cela dit, la grande majorité des chœurs ont de la musique chorale classique et folklorique dans leur répertoire, et bien que certains d'entre eux incluent des pièces chorales jazz / pop de temps en temps, il n'y a que très peu de chœurs jazz / pop qui créent spécifiquement leur sélection de répertoire avec de la musique rythmée. Quand on pense aux chœurs ici en Turquie, ce qui vient d'abord à l'esprit serait un chœur de musique classique turque, où tous les chanteurs chantent une ligne mélodique avec les instruments traditionnels qui les accompagnent. La musique classique turque est linéaire, homophonique, microtonale et possède un système de tonalité original appelé *makam*. La musique chorale plus récente et florissante des cent dernières années est polyphonique et se

concentre principalement sur la musique classique et folklorique occidentale. Étant donné que le chant choral polyphonique est relativement nouveau pour les gens en Turquie, en particulier pour les oreilles non musicales, il est vraiment excitant que la prochaine génération de chœurs change cette perception pour de bon.

Ma propre approche du chant choral, mon univers musical et ma compréhension ont complètement changé pour toujours après avoir terminé ma maîtrise en direction de chœur rythmique à l'Académie royale de musique du Danemark, au seul et unique centre vocal RAMA. En expérimentant et en apprenant le rythme et l'harmonie d'une nouvelle manière en utilisant la grande méthode d'improvisation *Vocal Painting* (une vaste collection de signaux manuels interactifs, développée par Jim Daus Hjernøe), un autre niveau de réalité musicale s'est ouvert à moi. La liberté de créativité peut aller de pair avec la précision musicale dans un chœur, même dans un chœur amateur, et les résultats sont toujours étonnants – nous avons certainement besoin de plus de cela ici sur la scène chorale turque et, en fait, dans le monde entier.

Vocal Painting Workshop, November 2022

La nature ludique du jazz/pop et ses racines dans la créativité improvisée signifient que c'est toujours un moyen rapide et facile de libérer le potentiel des choristes tout en soulignant la diversité de la contribution de chacun. Tout en chantant des lignes mélodiques syncopées et harmoniquement difficiles ensemble en tant que groupe, les chanteurs développeront une compréhension plus profonde du tempo et de la tonalité dans la musique. L'importance d'être exactement ensemble dans le rythme, d'avoir la même couleur de tonalité afin de maintenir un mélange équilibré et une bonne intonation, et de commencer et de terminer chaque note ensemble sont les éléments de base de la création d'une musique vibrante et groovy dans une chorale jazz / pop. La pratique de ces principales caractéristiques de la musique rythmique est certainement très bénéfique pour tout type de genre musical. Par exemple, lorsque je travaille avec ma chorale *Chromas* sur différentes couleurs de tons dans une

pièce pop comme *You're All I Need To Get By* (The Swingles), la qualité tonale d'une pièce de genre complètement différente comme *Cloudburst* de Whitacre s'améliore également. À mon avis, ce qui rend le répertoire choral rythmique meilleur rend aussi directement le chant collectif meilleur dans son ensemble – qu'il soit contemporain, classique ou folklorique.

De plus, avec l'aide de la peinture vocale dans un cadre choral, vous pouvez toujours repousser les limites du chant et de l'expression de soi, ce qui mène toujours à l'excellence musicale. Je crois fermement que la construction d'un espace ouvert et accueillant pour que chaque individu puisse exprimer sa vérité authentique est fondamentale pour faire de la bonne musique. Avec l'approche pédagogique de la peinture vocale, le temps passe vite en chantant des compositions improvisées du moment et les chanteurs individuels et le chœur poursuivent leur musicalité. Il est plus facile de travailler sur une pièce musicale quand il y a du flow, quand on est dans le moment présent et que l'on est attentif à sa perception musicale. En créant un environnement ouvert et ludique, chaque chanteur expérimente le processus de création musicale de la manière la plus vraie et réelle possible.

Vokal Akademi Pop&Jazz Choir in concert, December 2022

Bien que je sois vraiment heureuse qu'il y ait un nombre toujours croissant de chœurs de jazz et d'ensembles vocaux en Turquie, l'envie et le grand besoin d'avoir plus de chœurs dans ces nouveaux genres sont tout à fait évidents. En Turquie, la musique pop vocale est importante depuis des décennies et il y a des figures clés qui chantent en harmonie et en groove, alors pourquoi ne pas incorporer cette musique dans les chœurs et la rendre stimulante et innovante pour les jeunes chanteurs? J'imagine de plus en plus de chorales fondées chaque jour, dans chaque ville. Plus de gens chantent du jazz / pop *a capella* et créent librement en tant que communauté de chanteurs. L'intérêt musical des jeunes est en grande partie la musique vocale rhythm and blues, soul, rock et pop – avoir une chorale qui se concentre sur cette musique les attirerait et leur donnerait un espace choral où ils se sentent à leur place. Démarrer des chorales jazz/pop spécialement pour les jeunes aurait un impact incroyable sur

l'essor futur de la scène chorale.

Başak Doğan est un chef d'orchestre innovant dont le style unique a fait tourner les têtes dans le monde entier. Après avoir terminé sa maîtrise en philosophie de la musique à l'Université Boğaziçi d'Istanbul, elle a obtenu sa deuxième maîtrise en direction chorale rythmique à l'Académie royale de musique du Danemark, avec la thèse "Direction intuitive". En tant que chef polyvalente, elle se produit lors de nombreux événements de musique chorale choraux, en dirigeant des chanteurs de tous les groupes d'âge et a acquis une reconnaissance internationale avec son chœur *Chromas*. Mieux connue pour mélanger différents styles, Başak a développé une méthode de direction distinctive. Son enthousiasme à apporter son propre bagage culturel dans le monde choral a eu un impact sur la musique chorale rythmique. Au centre de son style se trouve la "peinture vocale": permettre au chœur de créer de la "musique du moment". Sa nouvelle initiative "Vokal Akademi" est devenue le centre pour tous les chanteurs qui veulent amener leur chant à un nouveau niveau et poursuivre leur carrière musicale.

Traduit de l'anglais par Barbara Pissane