

Recommandations de Partitions: 3 x 16

Par Dr. Marian Dolan, Etats-Unis

Citez n'importe quelle conférence, festival, symposium ou événement ...à chaque occasion où les chefs de chœurs se rencontrent nous apprécions, nous adorons partager le répertoire ! Bien entendu, nous profitons des concerts, des ateliers, des répétitions mais ce n'est que le début. Un événement choral est aussi une excellente opportunité pour partager les repas, du temps avec des amis anciens et nouveaux, il donne aussi l'occasion de discuter de nouvelles partitions et des compositeurs ! Ainsi, pour cet article, j'ai demandé à plusieurs chefs à répondre à la question suivante : *quelles sont les trois partitions que vous voulez bien recommander à un autre collègue du monde choral et pourquoi choisissez-vous ces trois partitions ?* Quel bonheur de recevoir leurs réponses pleines d'enthousiasme ! Comme la plupart de ces œuvres peuvent être écoutés dans d'excellentes interprétations sur YouTube, j'ai créé pour vous une "playlist", afin que vous puissiez trouver quelques unes de ces pièces (<http://bit.ly/ICBthree>). Toutes les œuvres mentionnés ci-dessous sont *a cappella* sauf quand il est mentionné le contraire. Alors, prenez une chaise, et venez discuter avec 16 collègues des quatre coins du monde choral!

Frank Albinder

(Etas-Unis, Chef de chœur de "Washington Men's Camerata, Woodley" et "The Glee Club" de l'Université de Virginie)

1. **Bob Chilcott** (UK)

Five Ways to Kill a Man – Cinq manière de tuer un homme (texte: Edwin Brock; ttbbb + percussions, Oxford Univ. Press). Le poème relaxant d'Edwin Brock sur l'environnement est orchestré magistralement par Bob Chilcott de façon à donner une vraie vie aux paroles.

2. Lee Hoiby (Etats-Unis)

Last Letter Home – Dernière lettre envoyée à la maison (texte: Pfc Jesse Givens; tbb; Schott). Le mouvement profond de la "dernière lettre" de Pfc Givens fait parvenir aux habitants de la maison les effets multiples de la guerre, qui brisent le cœur ; ceci est exprimé de manière poignante par Lee Hoiby.

(Click on the image to download the full score)

Jesse Givens Lee Hoiby, Op. 71

Lento
dolce, expressive, always free

Ten.
I searched all my life... for a dream and I found it in you.

Baritone 1
I searched all my life... for a dream and I found it in you.

Baritone 2
I searched all my life... for a dream and I found it in you.

5
Ten.
I would like to think I made a positive difference

Bar. 1
I would like to think I made a positive difference

Bar. 2
I would like to think I made a positive difference

Lee Hoiby, Last Letter Home, m.1-8

3. Nikolai Golovanov (Russie)

Dostoyno yest (ttbb, a cappella, Musica Russica). Golovanov est mon compositeur russe "inconnu" préféré, qui compose pour voix d'hommes. Sa composition sur cette prière orthodoxe compte parmi ses meilleurs œuvres.

Inessa Bodyako

(Belarus; Directeur Artistique du Chœur de l'Académie Nationale de Musique Bélorusse)

1. Nicolay Butoma (Belarus)

Скажи ми, Господи, кончину мою / *Montre-moi mon Dieu, la fin de la vie – Show Me, O Lord, Life's End* (texte: Psaume 38/9; ssattb; inesminsk@tut.by). C'est une partition pleine de cœur et profondément personnelle sur une histoire poignante. En 1967, ce compositeur autodidacte a perdu sa femme bien aimée dans des circonstances tragiques, ce qui l'a inspiré pour écrire cette œuvre pour la musique des funérailles. *Montre-moi* est un extrait d'une messe plus longue, très apprécié des chanteurs et du public.

(Click on the image to download the full score)

The image shows a musical score for a SATB choir and piano. The score is for the piece "Скажи ми, Господи, кончину мою" (Show Me, O Lord, Life's End) by Nicolay Butoma. The score is in G minor and 4/4 time. It shows two systems of music. The first system covers measures 67-72, and the second system covers measures 73-78. The lyrics are in Russian and French. The tempo is marked "Adagio" at measure 77.

*Nicolay Butoma, Скажи ми /
Show Me, m.67-78*

2. Andrey Mdivani (Belarus)

А хто там ідзе? / *Et qui partira là-bas?* (texte: Yanka Kupala;

ssaattbb; <http://andreimdivani.com/en/> ou par e-mail: mdivani@tut.by). Le drame profond des poèmes et de la musique de cette partition raconte la vérité amère et le triste sort du peuple biélorusse.

3. **Alexander Litvinovsky** (Belarus)

Каравай / Pain (texte: trad.; satb; partition disponible auprès du compositeur: <http://litvinovsky.iatp.by/bio.html> ou par e-mail: litvinovsky@tut.by). Les rythmes de la musique comme du texte créent l'atmosphère d'une incantation (sorcellerie) païenne d'une tranche de pain par le feu. Pour l'Homme « pain » signifie « nourriture » dans le sens physique et spirituel du terme, ce qui donne une double signification à cette œuvre.

Javier Busto

(Espagne; compositeur/Chef de chœur)

Compositeur de renommée internationale /chef de chœur, Javi a suggéré les partitions suivantes par voix:

1. Choeur mixte: **Anton Bruckner** (Autriche)

Ave Maria (ssaa divisi; partition: <http://bit.ly/gRXiQg>).

2. Femmes: **Ramona Luengen** (Canada)

Ave dulcissima Maria (ssaa divisi; partition: choral@telus.net).

3. Hommes: **Francis Poulenc** (France)

Quatre Petites Prières de Saint François d'Assise (ttbb; Salabert #5382).

4. Enfants: **Pablo Casals** (Espagne)

Nigra sum (ssa, clavier; Tetra/Continuo Music TC-120).

Luisa Dolores Camacho

(Espagne; Directeur Artistique de “Coral Amigos de la Música”, et de “l’Asociación Musical Ciudad de Vélez-Málaga”; chanteuse professionnelle)

1. Fernando Moruja (Argentine)

Lux Aeterna (satb; Ediciones GCC; <http://bit.ly/MorujaLux>). J’adore la belle paix de l’œuvre de Moruja: calme, tranquillité, sérénité, transcendante. Sa musique “incarne” la paix.

2. Javier Busto (Espagne)

Segredo / Secret (texte: Martín Caeiro; satb; <http://www.bustovega.com>). J’aime le poème de Caeiro. Et l’atmosphère créée dans *Segredo* vous emmène à une Galicie mystérieuse et magique au Nord de l’Espagne. L’utilisation des quintes donne à cette pièce non seulement une saveur médiévale mais incarne l’essentiel celtique de cette région.

(Click on the image to download the full score)

The image displays a musical score for the piece 'Segredo' by Javier Busto. It features three systems of music, each with a vocal line (Soprano-Alto and Tenor-Bass) and a piano accompaniment. The lyrics are in Latin: 'Cuius colēna', 'Non sus-cipiet sus-tinere de-se-pen-sa', 'na, sus-tinet que des-er-da-des men-do-les, de-se-pen-sa, na, sus-tinē-da', and 'mi-ā vi-da. [All] por so-lar nos-dos in-men-'. The score includes dynamic markings such as 'mp' and 'p', and a tempo marking '(And)'. The piano part is written in a style characteristic of the composer, with a focus on texture and harmony.

Javier Busto, Segredo

3. **Giovanni Allegri** (Italie)

Miserere mei Deus (ssatb x ssab; <http://bit.ly/AllegriMis>). La "spiritualité" de cette pièce est extraordinaire, j'aime son histoire. L'œuvre a été écrite pour les offices de la Semaine Sainte célébrés dans la Chapelle Sixtine, et il était interdit de la copier sous peine d'excommunication. Quand Mozart âgé de 14 ans l'a écoutée, il est rentré et a retranscrit la partition entière par cœur, comme s'il disait "Vous ne voulez pas le partager? Ok, je vais le faire." Ainsi la vie secrète de l'œuvre a été brisée et ainsi nous pouvons la chanter aujourd'hui.

Morna Edmundson

(Canada; Directeur Artistique, Elektra Women's Choir)

1. **Giovanni Legrenzi** (Italie)

Ave Regina Coelorum (sa et basse continue, www.primalamusica.com). Je viens de découvrir les lignes vocales étonnantes de Legrenzi et même si cette partition a été destinée initialement aux solistes, elle s'adapte parfaitement à un chœur.

2. **Abbie Betinis** (Etats-Unis)

Cedit, Hyems / Hiver, passe! (texte: Prudentius & Carmina Burana; ssaa, flute, G. Schirmer). La musique d'Abbie est fraîche, représente un beau défi, bien conçue et s'adresse bien tant à ceux qui l'interprètent qu'à l'audience.

(Click on the image to download the full score)

*Abbie Betinis, Cedit,
Hyems, m.45-48*

3. **Jeffrey Enns** (Canada)

Da Pacem (ssaa, Cypress Choral Music). *Da Pacem* est un plaidoyer pour la paix, qui vous offre ainsi qu'à votre cœur toute une gamme de tempi, de variations d'humeur, de dynamiques et de textures pour vous exprimer.

Emily Ellsworth

(Etats-Unis; Directeur Artistique d'Anima / Jeunes chanteurs de l'agglomération de Chicago)

1. **Avner Hanani** (Israel)

Morning Bells / Cloches du matin (3 – 6 voix divisi aigues et piano; Boosey #48020659). *Bells / Cloches* est idéale pour une ouverture de concert, une "explosion d'optimisme et de luminosité" avec une énergie vibrante, et contagieuse, écrite par un jeune compositeur israélien promu par Steve Reich.

2. **Janika Vandervelde** (Etats-Unis)

Dance Ablaze! (ssa divisi a cappella; earthsongs). Un compositeur américain talentueux, avec une voix fraîche.

3. **Imant Raminsh** (Canada)

The Nightingale /Le rossignol (un opéra en un seul acte pour voix aigues ssaa et orchestre de chambre; Boosey rental). Basé sur le conte éponyme de Hans Christian Andersen, cette œuvre touchante et gratifiante de 50 minutes met l'accent sur le chœur, qui interprète plusieurs parties. Le baryton solo et le ténor solo représentent l'Empereur et la figure de la Mort. Une danseuse solo représente le rossignol. Anima l'a monté pour la saison de son 40ème anniversaire.

Naomi Faran

(Israel; Directeur Artistique et Chef de chœur, Moran Choir & Moran Singers Ensemble)

1. **Yehezkel Braun** (Israel)

And it Shall Come to Pass/Et cela va arriver (Is. 2:2-4, 52:7; satb, B solo, harpe, trp; IMI: Israel Music Institute). C'est un morceau exemplaire, fascinant et avec une grande diversité de caractères. L'œuvre est dramatique et communicative, très bien adaptée pour un chœur mixte. Elle peut être interprétée avec accompagnement de piano pour remplacer la harpe.

2. **Ahron Harlap** (Israel)

Jephtha's Daughter / La soeur de Jephtha (Judges 11; satb, S & B solo, cor; Or-Tav Pubs.). Harlap est un compositeur israélien prometteur. Son écriture est sensible et souligne attentivement le sens du texte, faisant ressortir au mieux le drame biblique. Une œuvre exigeante de haute qualité.

3. **Eyal Bat** (Israel)

One More Winter Ploughs the Sea /Encore un hiver laboure la mer (Nathan Yonathan; satb; publié par le compositeur bateyal@bezeqint.net). Cette pièce courte, sur un texte d'un

des poètes les plus connus d'Israël, a une mélodie et une harmonie magnifiques et crée une atmosphère impressionniste agréable.

Jane Fjeldsted

(Etats-Unis; Salt Lake Choral Artists Organization: Directeur artistique associé/Specialiste vocal, Chanteur, Chef de chœur)

1. Fidel G. Calalang (Philippines)

Ama Namin / Pater Noster (versions soit en Tagalog soit en Latin; satb divisi; partition par le compositeur: fidel2163@hotmail.com). La partition de Calalang est une mise en musique exquise de la prière de Dieu avec des changements de textures, d'harmonies et de dynamiques qui surprennent tant les chanteurs que les auditeurs.

(Click on the image to download the full score)

The image shows a page of a musical score for the Pater Noster. It is titled "Adagio, liberamente". The score is for SATB divisi. The lyrics are in Latin. The first system shows the Soprano, Alto, Tenor, and Bass parts. The lyrics are: "Pa - ter nos - ter, qui es in cae - lis...". The second system shows the Soprano, Alto, Tenor, and Bass parts. The lyrics are: "qui es in cae - lis...". The score includes dynamic markings such as *pp*, *mf*, and *mp*.

*Fidel Calalang, Pater
Noster, m.1-8*

2. **Warren & Gordon, arr. Larry Lapin** (Etats-Unis)

The More I See You/ Plus je te vois (SATB, alto solo; llapin@miami.edu). L'arrangement de Lapin est un mélange magnifique d'unité avec des textures de jazz, combinant les expressions mélodiques simples avec des harmonies fraîches de jazz.

3. **Imant Raminsh** (Canada)

Endless Song/Un chant sans fin (texte: Sara Carruth; satb divisi, violon solo; partition par le compositeur: trilogy@junction.net). Le texte "Je chante pour semer les graines, pour partager la vie que la musique ma donnée" résonne pour tous ceux qui ont jamais ressenti la force magnétique qui nous lie en tant que chanteurs et qui rayonne vers l'extérieure attirant ceux qui l'écoutent.

Cristian Grases

(Venezuela/Etats-Unis; Professeur Assistant, The Univ. of Southern California; Membre du Bureau de la FIMC)

1. **Alberto Grau** (Venezuela)

Pater Noster (satb; A Cœur Joie). Cet œuvre n'est pas trop compliquée, elle reflète une certaine efficacité du son contemporain.

2. **Carlos Guastavino** (Argentine)

Arroz Con Leche (satb; Kjos). Ce morceau optimiste et léger contient aussi une fantastique petite fugue.

3. **Rodolfo Halfter** (Mexique)

Tres Epitafios (satb; Peer International). Une suite de 3 fantastiques petites pièces avec toute une gamme de couleurs et d'harmonies.

Bruce Hoffman

(Canada; chanteur professionnel: Chor Leoni Men's Choir et Christ Church Cathedral Choir, Vancouver, BC)

1. Bruce Sled (Canada)

Jing-ga-lye-ja (ttbb ou satb, Cypress Choral Music <http://bit.ly/SledJing>). Une chanson géniale sans aucun sens que le public va adorer. Cette œuvre a été repérée lors un des ateliers de la nouvelle composition de la Chorale Leoni. Dès que nous l'avons déchiffrée, la chorale a dit « On va la chanter ! ». C'est un formidable défi, rapide, rythmique – il faut compter comme des fous – un plaisir à chanter.

2. Rupert Lang (Canada)

Agneau de Dieu (satb divisi, satb soli; Boosey M-051473342). Chef du Chœur de la Cathédrale, Rupert l'a composée pour nous afin de la chanter comme pièce obligatoire pour le Concours Chorale de la BBD, qui devait inclure un chant en langue française écrit par un compositeur canadien. Il nécessite un flamboyant ténor solo à la fin. C'est brillant, touchant, et difficile, mais très gratifiant.

3. Aaron Copland (Etats-Unis)

The Promise of Living/La promesse de la vie (satbb, piano 4-mains; Boosey M-051450206). A condition d'avoir deux excellents pianistes, cette œuvre est étonnante. Nous l'avons chantée aux offices de Thanksgiving dans la Cathédrale où elle a eu beaucoup d'effet. L'ouverture peut consister un beau solo de ténor, ou être chantée tutti pour un effet superbe.

Iris S. Levine

(Etats-Unis; Directeur Artistique, Vox Femina; ACDA National Chair, Women's Choir Repertoire and Standards)

1. **Ola Gjeilo** (Norvège)

Ubi Caritas (ssaa ou satb, Walton Music). Le texte est mis en musique de manière pure et offre une beauté des ligne à l'intérieur de la structure mélodique. Il apaise l'âme.

2. **Alberto Grau** (Vénézuéla)

Kasar Mie La Gaji (texte: "La terre est fatiguée"; ssaa ou satb, earthsongs music). On trouve tout dans cette pièce! Elle ressemble à un mini opéra avec des sections où les gens racontent l'histoire, puis les reptiles de la terre parlent à leur tour, suivis par la terre elle-même en mouvement à travers les chanteurs.

3. **Gwyneth Walker** (Etats-Unis)

I Thank You God / Merci mon Dieu (texte: E.E. Cummings; ssa, piano ou ssatb, piano; ECS/E.C.Schirmer). Je voudrais recommander cette pièce car à chaque fois que j'en ai donné une représentation en concert, elle a un certain effet sur les chanteurs que l'on peut vraiment attribuer entièrement à la magie de la musique. Je ne peux pas l'expliquer mais cela arrive à chaque fois! Cette pièce touche votre âme, et s'y accroche...

Nancy Menk

(Etats-Unis; Directeur des activités de la Chorale de Saint Mary's College; Directeur de South Bend Chamber Singers et du Northwest Indiana Symphony Chorus)

1. **Gerald Finzi** (UK)

Magnificat (satb, orgue; Boosey M-060064418). Cet œuvre est

majestueux et touchante, avec différentes textures, quelques passages pour quatuor de solistes, et une partie d'orgue magnifique.

2. **William Hawley** (Etats-Unis)

Celia (satb, piano, earthsongs). J'aime cette pièce tout simplement! Je suis heureuse à chaque fois que j'entends ces phrases magnifiquement construites, le langage harmonique typique de Hawley et une partie de piano exubérante.

3. **Carol Barnett** (Etats-Unis)

Song of Perfect Propriety/ Chant de propriété parfaite (SSA, piano, earthsongs). Une mise en musique très intelligente et divertissante d'un beau texte de Dorothy Parker. Ma chorale l'a chanté avec beaucoup de plaisir, accompagné de mouvements pour donner plus d'évidence au texte. Les choristes l'ont bien interprétée et l'audience l'a appréciée.

Irvinne R. Redor

(Philippines; Tour Coordonnateur & Chanteur, Ateneo de Manila College Glee Club; Singer, Ateneo Chamber Singers).

1. **John Pamintuan** (Philippines)

Pange Lingua Suite (satb, <http://www.johnpamintuan.com/>). Une pièce très chantable et une musique qui sonne magnifiquement.

2. **Eudenic Palaruan** (Philippines)

Pundayaw (texte Mark 4 :20 ; Note de l'auteur : réf. évangile selon Marc – Nouveau Testament); satb, partition disponible par le compositeur: eudyplr@yahoo.com). La manière de laquelle le compositeur recrée la sonorité du texte est simplement magnifique, non seulement en localisant la traduction mais aussi avec le son de ses œuvres.

3. **Ryan Cayabyab** (Philippines)

Misa (satb, <http://themusicschoolofryancayabyab.weebly.com/>). Cette messe est un défi technique, mêlant le texte traditionnel en latin avec une touche de musique traditionnelle Philippine.

Kaie Tanner

(Estonie; Directeur exécutif, Estonian Choral Association/Association des Chorales estoniennes)

1. **Timo Steiner** (Estonie)

Hällilaul/Lullaby (SSA; contact du compositeur: timo@helilooja.ee). Une belle pièce simple, avec une mélodie magnifique de la part d'un jeune compositeur estonien prometteur. C'est une vocalise, elle est donc facile à apprendre dans n'importe quel pays!

2. **Urmas Sisask** (Estonie)

Sanctus/Benedictus de la *Mass #5* (satb + orgue/piano ou orchestre; Edition 49). Une œuvre monumentale, mais pas très difficile à apprendre. Les choristes adorent cette pièce! Et l'imitation du bolero est très fine.

3. **Piret Rips** (Estonie)

Agnus Dei de la *Missa Brevis* (ssa ou ssaa ou satb; contact de la compositrice: piret.rips@mail.ee). Belle partition avec une belle mélodie. Les chœurs d'enfants ne trouvent pas souvent un répertoire sacré. C'est une pièce qui leur plaît et qui est facile à apprendre.

(Click on the image to download the full score)

*Piret Rips, Agnus Dei,
m. 13-20*

Karen P. Thomas

(Etats-Unis; Directeur artistique & Chef de chœur, Seattle Pro Musica)

1. Cyrillus Kreek (Estonie)

4 Taaveti Laulu / 4 Psaumes de David (satb; SPMuusikaprojeck / <http://bit.ly/gagkTn>). L'écriture de Kreek a une magnifique langage harmonique, et l'estonien est une belle langue, facile à chanter.

2. Benjamin Britten (GB)

A Boy was Born/Un garçon est né (Poème anonyme anglais du 15ème siècle; ssaattbb; Oxford Univ. Press #145). C'est une œuvre conséquente (elle dure 30 minutes, possède un thème et six variations) et extrêmement bien conçue, une des premières œuvres de ce maître du 20ème siècle, parmi les moins connues. C'est un vrai tour de force pour des chœurs et mérite être entendu plus souvent.

3. Charles Villiers Stanford (GB)

Magnificat (satb & satb; Collegium Music Publications, CCS)

212). Une excellente composition amusante à chanter. Elle se combine bien avec des motets de Bach ou avec le *Magnificat* de Bach.

Kari Turunen

(Finlande; Directeur artistique, Akademiska Sångföreningen et Näsins Ääni Chamber Choir; chanteur dans Lumen Valo)

1. Einojuhani Rautavaara (Finlande)

Magnificat (satb div., Edition Fazer/Gehrman). Une pièce magnifique, visionnaire et multiple. Très exigeante mais gratifiante.

2. Mikko Heiniö (Finlande)

Landet som icke är (poèmes de Edith Södergran, ssa div, Mezzo solo + piano; Edition Fazer). Cette partition est une aventure merveilleuse, avec de poèmes superbes, et un excellent équilibre entre tradition et modernité. La partie de piano est elle-même un vrai délice.

3. Toivo Kuula (Finlande)

Siell' on kauan jo kukkineet omenapuut (texte: V.A. Koskenniemi; satb div.; Sulasol). De la part du plus grand compositeur choral romantique que la Finlande a offert au monde, cette œuvre est typiquement finlandaise: pleine de désirs, de tristesse et de tendresse.

Please feel free to contact me with your suggestions of scores, composers or repertoire topics (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 la Commission de la FIMC pour 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 Magdalena Pal (France)