

Torino 2012, Tous Inclus!

Par Carlo Pavese, Président de la Commission Musicale du Festival

Introduction. *Andante cantabile.*

Chère lectrice, cher lecteur, vous devez avant tout savoir qu'Europa Cantat XVIII vous concerne particulièrement. Quelque soit votre rôle au sein de la musique chorale, chanteur de toutes générations et tous genres musicaux, directeur musical, président, passionné de l'écoute, néophyte, le festival saura accueillir votre voix, vos idées, votre contribution et les multiplier par des milliers de participants afin de vous offrir une expérience humaine et musicale inoubliables.

C'est pour cette raison que nous souhaiterions maintenant vous guider dans une visite virtuelle.

Exposition

Premier Thème: On Stage. *Con moto.*

Le festival entre en scène, comme ça, de façon spontanée: quand on commence à chanter immédiatement on crée un théâtre de voix, de personnes qui communiquent, dialoguent, en harmonie ou par contraste, affinité ou curiosité. Du reste, le théâtre est né ainsi, comme lieu de rencontre de la *polis*, lieu d'échange d'idées, de discussion. Torino se laisse entraîner, devient scénographie, acoustique, inspiration, surprise... elle stimule à se rencontrer, à se parler, à s'échanger émotions et valeurs en utilisant le langage de la musique. La ville se propose comme scène de la musique chorale européenne en offrant les espaces et les décors idéaux pour réaliser des projets "on stage". En pensant au théâtre nous

n'entendons pas simplement nous référer à d'importantes expériences du passé mais nous ouvrir à une façon innovatrice de concevoir la performance chorale qui se confronte avec le mouvement, la récitation, l'espace. Torino, ville du cinéma, suggère également un élargissement stimulant de la dimension visuelle de la scène à l'écran. La rencontre entre la musique chorale et la vidéo comme produit artistique suggère d'ultérieures implications dans le domaine de l'enregistrement et de la reproduction sonore, dans l'utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux moyens de communication.

Deuxième Thème: Festa! *Allegro vivace*.

Soyez curieux! Que chacun apporte quelque chose de chez lui, quelque chose de spécial, de précieux, d'unique, à partager avec d'autres invités spéciaux, précieux et uniques! L'hospitalité que l'Italie sait offrir c'est aussi cette capacité de faire que chacun se sente comme chez lui et donc lui-même. La place, avec les beaux jours, devient point de rencontre et d'échange, symbole d'énergie et de curiosité qui anime le festival offrant la possibilité de se déplacer au sein d'un microcosme animé de danses, performances, costumes et d'ajouter sa propre touche à cette mosaïque où résonnent chants, dialectes, idiomes du monde entier. D'ailleurs, "*Torino n'est rien d'autre qu'un petit monde ou le monde entier n'est rien d'autre qu'un grand Torino*", écrivait Gian Domenico Peri en 1651.

L'idée de "festa!" inclue certainement l'idée de légèreté et de divertissement mais concerne surtout l'atmosphère qui règnera durant le festival. La source d'inspiration est la Méditerranée, la mer qui baigne et qui unit cultures et histoires variées, où s'échangent les sons, les saveurs et les langues.

Comme dans toute "festa!" qui se respecte, créons un tam-tam... incontrôlé!

Troisième Thème: Soul Food. *Tempo giusto.*

Chanter ensemble développe une énergie inarrêtable, fruit d'une rencontre curieuse, de l'harmonie partagée, de l'élargissement de son propre horizon. Le chœur représente un modèle de société où écoute, respect, coopération, solidarité côtoient art, beauté et culture, où tradition et innovation se manifestent non seulement pour faire de la musique mais dans le mode de cohabitation et d'ouverture aux autres. Pour ces raisons, le chœur constitue un chemin de croissance précieux et irremplaçable pour les enfants et pour les jeunes, un instrument important et efficace dans des situations sensibles, dans différents endroits du monde – mais aussi dans notre ville – où tout le monde n'a pas les moyens, les possibilités et les accès à la culture. Le festival veut être la vitrine d'idées, de projets et de situations-type, où chanter ensemble développe une force telle à faire changer les personnes et à concevoir un monde meilleur.

Rolling Cobs (Parco del Valentino, Torino)

Développement. Canone à 4 000 voix.

Comment ces thèmes se développent-ils au sein du festival?
Comment chacun peut-il faire partie de cette fresque chorale?

Il faut avant tout planter le décor: sur la place, sur la grande scène centrale, le CONCERT D'OUVERTURE et le CONCERT DE FERMETURE sont de véritables spectacles vocaux; ils accueillent puis saluent les chanteurs en leur laissant des souvenirs, en créant des liens, de nouveaux stimuli musicaux et surtout une envie irrésistible de... continuer à chanter!

La scène qui les accueille est aussi un lieu de rencontres quotidiennes qui nous unissent dans un chant commun. Chaque jour, durant l'OPEN SINGING, un directeur musical guide des milliers de chanteurs et de Turinois à la découverte d'un répertoire simple et varié, à lire sur un livre prévu à cet effet ou à apprendre par cœur avec la chorale sur scène.

Le festival Europa Cantat voit le jour pour réunir pays, cultures et traditions différentes, mais aussi pour favoriser la curiosité de chacun, le désir de connaissance, le plaisir de faire de nouvelles expériences, de revivre les plus belles ou de pratiquer des répertoires qui ne se chantent pas tous les jours. C'est pour cela que l'on prend en considération tous les âges, toutes les compétences musicales (du néophyte qui ne lit pas la musique au professionnel), tous les goûts musicaux (de la musique classique à la musique contemporaine, de la musique populaire au pop/jazz, du chant grégorien au chant "exotique"), tous types d'intérêts (chanteurs, directeurs musicaux, compositeurs, manager musicaux, techniciens du son et de la vidéo, chercheurs en acoustique et en musicologie), toutes les disponibilités (d'un seul jour à la durée complète du festival), toutes les appartenances chorales (comme membre d'un grand chœur avec quelques chanteurs plus hardis "parce que les autres ne pouvaient pas" au chanteur seul): TOUT LE MONDE peut participer et satisfaire son propre appétit musical.

L'inscription au programme riche ATELIER, comme chœur, groupe

de choristes ou simple chanteur permet de devenir participant du festival. Venez passer quelques matinées fascinantes à découvrir de nouveaux horizons ou à chanter votre musique préférée, sous la direction de directeurs musicaux compétents et experts, capables d'offrir beaucoup en peu de temps. Un aspect spécifique de la musique vocale et chorale est présenté en quelques heures de façon pratique et passionnante dans les DISCOVERY ATELIER: parfait pour une toccata et fugue, pour le jour libre de son propre atelier ou pour une mosaïque de couleurs différentes: un atelier différent tous les jours.

Le PROGRAMME POUR DIRECTEURS MUSICAUX, POUR COMPOSITEURS (avec ou sans chœur) et pour créateurs de nouvelle musique leur permet de se rencontrer et de rencontrer les protagonistes du festival, de se balader dans les ateliers du matin, de suivre des séminaires spécifiques, de connaître de nouveaux répertoires et de nouer de précieux contacts. Une semaine de formation donc, de remise à jour ou de pur et simple divertissement, dans une sorte de "Choraland" unique en termes de concentration de qualité et de quantité, à un seul endroit et en une seule semaine.

C'est l'heure du déjeuner. Reprenons notre souffle avant de plonger dans le programme de l'après-midi! Inspirons. Expirons. Mangeons un bon repas dans les Giardini Reali. En nous promenant le long des stands de l'EXPO D'ÉDITION MUSICALE, nous nous préparons au riche programme de CONCERTS qui se déroulent jusqu'au bout de la nuit dans les églises, les théâtres, les salles de concert, sous les portici et sur les places. Tous les chœurs qui participent peuvent chanter à l'intérieur du festival, avec des groupes d'invités sélectionnés, ce qui signifie que l'on écoute chanter des formations de provenance et de typologie variées à Torino, des chœurs "terrestres" aux chœurs "martiens", qui chantent tellement bien qu'ils donnent envie de les réécouter et peut-être de découvrir leurs secrets! C'est ainsi que sur les scènes les plus prestigieuses de la ville il est possible

d'écouter de véritables ÉVÈNEMENTS choraux, de l'opéra au pop, de Monteverdi à John Lennon (pas en personne!).

Soyez curieux et libres de chanter: toujours et n'importe où. FRINGE est le programme consacré aux initiatives spontanées. Vous voulez chanter tous les jours à un endroit différent de la ville? Faîtes-le, nous viendrons vous écouter. Vous voulez créer un échange avec un autre chœur et leur enseigner votre morceau préféré? Nous vous présenterons votre chœur-jumeau. Vous voulez enregistrer un CD qui s'inspire de l'atmosphère électrique du festival? Nous avons un studio d'enregistrement à votre disposition. Vous voulez faire une vidéo puis la mettre sur internet afin de la montrer à des milliers de personnes? Nous pouvons vous aider à la filmer et à la mettre sur la chaîne YouTube du festival. Vous voudriez que quelque chose se passe au cours du festival à laquelle nous n'avons pas encore pensé? Racontez-la nous!

Enfin: vous voulez saisir l'occasion pour visiter le Piémont et pour chanter sur le territoire national? Le programme TRANSFERTS, dont se charge l'Associazione Cori Piemontesi, vous permettra de passer votre jour libre ou le jour d'après à profiter des beautés culturelles, naturelles et gastronomiques de la région et à les couronner d'un concert.

*Piccoli Cantori di Torino
(Museo Nazionale della
Montagna Duca degli Abruzzi
CAI, Torino)*

Reprise. *Tempo primo, con variazioni.*

Décrire une journée type du festival? Impossible! Il y a trop d'options! Essayons tout de même d'imaginer plusieurs possibilités, du lever au coucher de soleil (et au-delà...)

Thème

- 9.00 Quelle bonne idée ces exercices matinaux de réveil corporel, après je chanterai mieux!
- 9.30-13.00 Une matinée à chanter avec ce directeur musical formidable, je n'ai pas vu le temps passer ...
- 13.00-14.30 Promenade, déjeuner, café.
- 15.00 Je vais écouter un concert de groupes vocaux au Conservatoire.
- 16.30 Une glace dans le centre et un chœur masculin sympa qui chante sous les portici.
- 18.30 Aujourd'hui je dine tôt car c'est moi qui chante ce soir!
- 21.00 Ma chorale toscane, une chorale Estonienne et une chorale Arménienne chantent de la musique sacrée à l'église de San Domenico (salle comble!).
- Et maintenant allons tous faire la fête le long du Pô. C'est rempli de bars!

Première Variation

- 9.30-12.30 Aujourd'hui mon atelier est au repos. J'en profite pour me rendre à un Discovery Atelier sur le Beat-boxing, en français "Boîte à rythme". J'ai toujours été curieuse: comment font-ils pour imiter une batterie juste avec leurs voix et un micro?
- 13.00-14.30 J'adopte une démarche souple comme un

rapper. Je me suis bien amusée. Après le déjeuner je m'achète le disque d'un groupe espagnol que je n'avais pas réussi à trouver.

- 15.00 Ma chorale a réservé le studio pendant une heure pour enregistrer un morceau. Quelle émotion, c'est la première fois que nous enregistrons un morceau!
- 17.00 Cette chorale avec orchestre d'enfants de différentes ethnies m'a vraiment surprise. Torino est vraiment le monde en miniature.
- 19.00 Un bon diner et puis ...
- 20.00 Open Singing: page 32. (à dire vrai je ne sais pas vraiment lire la musique mais il suffit de suivre la chorale sur scène)...(à mon retour, j'apprends)... Et puis je me retourne et je vois une étendue de personnes qui chantent et dansent avec moi!
- 21.00 Je reste ici. Il y a un chanteur pop sur scène ce soir, qui chante avec une chorale gospel... et avec toute la foule présente sur la place ☐
- 23.00 Après le pop? Un peu de musique ancienne dans une église gothique. Court-circuit? Non, c'est ça aussi le festival! Et j'irai me coucher... inspirée.

Deuxième Variation

- 9.00 L'atelier s'est terminé hier. Nous avons fait un concert merveilleux et aujourd'hui: tourisme!
- 10.00 Piémont: difficile de choisir: le lac d'Orta, une vallée alpine, les résidences de la famille royale de Savoie... au final c'est le bon vin qui l'emporte: on va à Monferrato!
- 13.00 Déjeuner sur le pouce, mais le vin Barolo on l'achète ici.
- 17.00 Rencontre avec une chorale piémontaise qui nous accueille ce soir. On chante même un morceau ensemble.
- 21.00 La chorale nous introduit avec deux chants et puis c'est à nous; succès immense et ...

- 23.00 ... immense beuverie après le concert! Et maintenant retour à Torino. Le festival se termine demain avec un concert sur la place et une fête... sans fin!... (et si c'était vrai? si ça ne s'arrêtait jamais?)

*Choir VociInNote
conducted by Dario
Piumatti (Teatro
Gobetti, Torino)*

CODA ou “tous inclus!”

Maintenant que nous vous avons guidé au cœur de cette visite virtuelle du festival, que nous vous avons présenté toutes les émotions, les nuances, les articulations d'Europa Cantat XVIII, on doit ajouter un ingrédient essentiel: le plaisir d'accueillir tout cela chez nous, en Italie, pour la première fois.

Nous sommes pressés de voir ces pages imprimées devenir réalité.

Apportez vos voix à Torino et aidez-nous à chanter: we are ready to sing!