

Répertoire d'Amérique Latine et des Caraïbes pour Chœur à Voix Égales

Cristian Grases, professeur et membre du Conseil d'administration de la FIMC

Choisir un répertoire pour un chœur reste une des choses les plus difficiles qui soit dans le métier de la direction, mais c'est essentiel pour le fonctionnement et le développement du groupe. Dans son livre, *Les répétitions chorales*, James Jordan explore le sujet et établit que:

“les décisions que nous prenons concernant la musique que nous choisissons d'enseigner, de répéter et de vivre sont quelques-unes des plus importantes décisions que nous faisons pour la santé vocale, le progrès musical et l'épanouissement humain de nos ensembles.”

Ce processus n'est jamais simple. Il y a beaucoup de critères d'après lesquels un chef choisit son répertoire : les capacités vocales de l'ensemble, les difficultés musicales présentes dans la partition, les objectifs pédagogiques qui permettront de développer la musicalité du groupe, la durée de la pièce, le thème du programme (avec parfois des périodes ou des styles très différents), la dynamique générale du programme (lent ou a tempo, triste ou joyeux, *a cappella* ou accompagné, etc.), la durée du concert, l'acoustique du lieu de concert, les goûts personnels, et même la composition du public. Tous ces critères sont cependant soumis à une réalité

commune : le chef a besoin d'avoir un grand nombre d'œuvres en stock pour pouvoir sélectionner la pièce appropriée. Plus nous nous familiarisons avec des partitions, plus notre répertoire choral personnel s'agrandit, et notre sélection se fait ainsi à partir d'une source de plus en plus large et riche. En d'autres termes, chaque chef doit vivement chercher des opportunités de connaître plus de répertoire puisque cela lui permet de choisir dans une collection plus étoffée.

L'objectif de cet article est d'offrir à nos lecteurs la possibilité de se familiariser avec une sélection de travaux publiés, originaires dans ce cas d'Amérique Latine et des Caraïbes, et écrits pour chœurs à voix égales. L'Argentine est en Amérique Latine un des pays qui produit le plus de musique chorale de ce type. Le catalogue le plus important est détenu par les Éditions GCC (www.gcc.org.ar). Elles ont plus de 55 arrangements de musique populaire de toute l'Amérique Latine, écrits spécialement pour voix égales par quelques-uns des compositeurs les plus en vue du pays. De plus, leur catalogue d'œuvres originales pour de tels ensembles est très riche et offre une musique de différents niveaux. Quelques-unes de mes œuvres favorites ont été écrites par Antonio Russo (*Canción de las Siete Doncellas*, *Venite Exultemus Domino*, *Canto al Sol* et *Cuatro Canciones para Niños*). Russo a la capacité d'écrire de la musique de différents niveaux de difficulté. *Pedronianas* de Marcelo Valva et *Cuatro Alondras* de Dante Andreo sont de belles suites de quatre chants, pas trop difficiles, et qui saisissent l'ambiance de la région. Récemment, les Éditions GCC ont publié les œuvres récompensées de María Paula Gómez, Oscar Llobet et Federico Neimark. Aux États-Unis, Neil A. Kjos Music Company (www.kjos.com) a publié quelques pièces pour voix égales dans ses séries latino-américaines éditées par Oscar Escalada. *Libertango* et *Guachi Torito* sont deux des arrangements les plus populaires d'Escalada.

Le Venezuela est un autre pays ayant une production de musique chorale significative. Là-bas, le compositeur Alberto Grau a s'est énormément investi pour créer un nouveau catalogue complet des pièces pour chœurs à voix égales avec différents niveaux de difficultés. Son travail est publié par les Éditions GGM (<http://alberto.fundacionscholacantorum.org.ve/Obras>) et distribué par Earthsongs (www.earthsongschoralmusic.com). Parmi ses nombreux arrangements et compositions pour chœur à voix égales je recommanderais *Cruje-Silba*, *Como Compongo Poco*, *Yo 'Toy Loco*, *Rumex Crispus*, *Kasar Mie La Gaji (ssaa version)*, *A un Panal de Rica Miel*, *La Flor de la Miel*, *La Balada del Retorno* avec orchestre et *Como Tú*, œuvre complexe et énergique. Il a également publié trois suites importantes : *Opereta Ecológica en Cuatro Actos*, *Los Duendes* et *El San Pedro*. Et ses compositions écrites sur des textes de Jesús Rosas Marcano sont particulièrement adaptées aux chœurs d'enfants. Enfin, la maison d'édition française *A Cœur Joie* (<http://edacj.musicanet.org>) a publié *Pata Pa'ca*, résultat d'une collaboration entre Alberto Grau et Cristian Grases. Grases a publié quelques arrangements populaires chez

Earthsongs (*María Pancha* et *Los Dos Gavilanes*), Walton Publications (www.waltonmusic.com/index.php) (*La Paloma*) et Pavane Publishing (www.pavanepublishing.com) (*Canto de Pilón*) ; avec Gentry Publications (<http://gentrypublications.com>) il a récemment créé une série latino-américaine incluant son amusant *Tottoyo*. D'autres pièces importantes vénézuéliennes figurent dans la série *María Guinand* de chez Earthsongs ; les importantes sont *Mata del Anima Sola* d'Antonio Estévez, *Duerme Negrito* de Emilio Solé et *El Romantón* de Francisco Muro arrangée par Miguel Astor. Enfin je profite de cette opportunité pour mentionner l'important catalogue d'arrangements et de compositions pour chœur d'enfants de Modesta Bor, catalogue qui n'a malheureusement pas encore été publié.

Andean Corporation Bank of Development and Foundation Schola Cantorum of Caracas in a project of human development using choral music as the main tool

Le Brésil est un pays de longue tradition chorale, possédant de nombreux chœurs à voix égales. *As Costureiras* de Heitor Villa-Lobos, œuvre classique de la musique brésilienne pour chœur à voix égales, est publiée chez G. Schirmer (www.schirmer.com). *Sine Nomine* et *Sine Sensu* ainsi que *Salmo 150* d'Ernani Aguiar, remarquables pièces pour ensembles plus avancés, sont publiées par Earthsongs qui propose aussi le charmant arrangement de Carlos Alberto Pinto Fonseca, *Muie*

Renderá. De même Santa Barbara Music Publishing (www.sbmp.com) édite les arrangements de J. Edmund Hughes, *Eu e Voce*. Enfin je souhaiterais mentionner le compositeur Eduardo Lakschevitz qui travaille à Rio de Janeiro et qui propose de nombreux arrangements dont celui du très populaire *Sambalele*, malheureusement pas encore publié. Sur la côte pacifique, le colombien Julián Gómez Giraldo a publié quelques-unes de ses œuvres chez Hal Leonard (www.halleonard.com). *Maquerule*, *Maximina*, *Juego a Que Me Quemo* et *A Belén Pastores* sont des pièces drôles, et remplies de l'esprit chaloupé des Caraïbes.

En parlant des Caraïbes, *Jamaican Market Place* de Larry Farrow (Gentry Publications) reste un chant classique et chéri des Antilles. Boosey & Hawkes (www.boosey.com) ont publié *Chanflín* et l'entraînant *El Pambiche Lento* de Tony Guzmán, originaire de la République Dominicaine, ainsi que quelques pièces de Francisco Nuñez, natif lui de Puerto Rico, *Misa Pequeña Para Niños*, *Cantan* et *Four Spanish Lullabies*. Le jeune compositeur haïtien Sidney Guillaume, très actif dans les années passées, a composé sept pièces pour voix égales; notamment *Koudjay*, *Plakatap* et la remarquable pièce, *La Providence*. Enfin Cuba possède un mouvement choral très dynamique et une production chorale très importante, écrite par quelques-uns des compositeurs les plus fins de l'Amérique latine. Malheureusement, l'accès à ces œuvres est très limité. Les seules publications que je connaisse sont *Cinq Chansons Folkloriques D'Guadeloupe* de Eleco Silva, éditée par Kjos et les arrangements de Carlos Abril *El Mambi*, et *Ogguere* publiées par World Music Press (www.worldmusicpress.com).

Avec le temps, je pense que le monde de la musique chorale aura de plus en plus accès au répertoire de qualité d'Amérique Latine et des Caraïbes. En attendant, j'espère que cette liste

apportera au lecteur de nouvelles ressources, et de nouvelles pièces qui pourront enrichir leur programme dans les années à venir.

Cristian Grases a obtenu son *Master* en direction de chœur sous l'enseignement d'Alberto Grau et de María Guinand à Caracas, (Venezuela), et son doctorat de direction de chœur à l'université de Miami. Compositeur actif et récompensé, il est également invité en tant que chef, clinicien, juré ou pédagogue en Amérique du Nord, du Sud, en Europe et en Asie. Il est membre du Conseil d'administration de la FIMC et président du Comité des perspectives ethniques et multiculturelles pour l'ACDA (*Association Américaine des Chefs de Chœur*), Division Occident. Il est actuellement professeur assistant à l'*University of Southern California* de Los Angeles, Etats-Unis. Email: cgrases@gmail.com

Traduit de l'anglais par Solweig Higel (Belgique)

Edited by Angelica Falcinelli, USA