

Un Bouquet Triple: De la Musique Chorale De, Par et Pour des Femmes

Marian Dolan, DMA

De temps à autre, je reçois des demandes de partitions aussi intéressantes qu'inhabituelles. Il y a de cela quelques mois, un collègue m'a demandé de lui suggérer des œuvres avec des textes *de* femmes, sur de la musique composée *par* des femmes, et *pour* des chœurs de femmes. Un « bouquet triple » intéressant pour le programme d'un concert ou une colonne de l'ICB ! J'ai terminé cet article le 8 mars, journée internationale de la Femme, un jour destiné à célébrer les réussites passées, présentes et à venir, des femmes dans les domaines économiques, politiques et sociaux – une occasion pour célébrer aussi le travail de quelques excellentes compositrices de musique chorale. Après avoir cherché dans ma propre partothèque, avoir envoyé des courriels à des chefs et à des compositeurs, et avoir parcouru Internet, voici un trésor de répertoire « de-par-pour » des femmes [appelé le répertoire « *of-by-for* », NdT] ; un répertoire puissant, significatif, ambitieux et amusant. Vous trouverez des plus amples informations ci-dessous; une autre version de cet article est disponible en ligne (www.TheChoirProject.org). Elle contient des liens vers les sites internet des compositrices, vers les partitions ou les fichiers audio, ainsi que des liens vers des informations sur les poètes.

USA

Un grand nombres de compositrices et d'oeuvres américaines

rentrent dans cette catégorie « *of-by-for* ». *The Beauty of Your Dreams [La Beauté de tes Rêves]* de **Joan Szymko** est un véritable bijou. Cette œuvre met en musique des textes d'Eleanor Roosevelt : « Tu gagneras courage et force et confiance, à chaque fois que tu regarderas la peur en face ; balaie la peur et fais face à l'inconnu avec courage et intégrité et un grand cœur ; le futur appartient à ceux qui rêvent » Femme du Président, et voix icône de sa génération, Eleanor Roosevelt a rédigé pour un journal une colonne appelé « Ma Journée », qui fut publiée six jours par semaine entre 1935 et 1962, lue par plus de 4 millions de personnes. L'œuvre de Szymko incarne d'une très belle manière la clarté, le recueillement et la force des textes dans une forme chorale homophone pour SSAA et piano.

(Click on the image to download the full score)

56 face the unknown with courage and integrity and a

59 high heart

rit. e dim. *mf* *p*

rit. e dim. *mp*

Ex. 1 – Joan Szymko, *The Beauty of Your Dreams*, m. 56-61

Ysaye Barnwell a écrit un certain nombre de partitions pour chœurs, écrites à l'origine pour Sweet Honey in the Rock, un ensemble vocal féminin Afro-américain a cappella lauréat d'un Grammy (www.sweethoney.org). *Wanting Memories* et *No Mirrors in My Nana's House* sont des oeuvres de jeunesse et figurant parmi ses compositions les plus populaires. Les six voix de Sweet Honey ont une tessiture très large, aussi les transcriptions/arrangements de ces pièces sont-elles notées pour 5 voix mixtes, mais elles peuvent être chantées par un

ensemble de voix de femmes possédant comme Sweet Honey, de puissantes voix basses d'altos. Barnwell a écrit le texte de ces deux partitions. L'élan rythmique de *Memories* porte une histoire qui se déploie, « Je suis assise ici, à souhaiter que mes souvenirs m'enseignent à voir la beauté du monde à travers mes propres yeux. Je réfléchis aux choses qui me faisaient me sentir si bien quand j'étais jeune... qui me faisaient rire, me faisaient danser, me faisaient chanter... qui me faisaient grandir en un être fier. »

(Click on the image to download the full score)

eyes. Yes, I am sit-ting here want - ing me-mo - ries

eyes. Yes, I am sit-ting here want_ ing me-mo - ries

eyes. Yes, I am sit-ting here want - ing me-mo - ries

shay-kah shay-kah shay-kah shay-kah shay-kah shay-kah shay-kah shay-kah

doom doom_ doom_ doom_ doom doom doom_ doom_ doom_ doom

to teach me_ to see the beau - ty in the world_ through my own_

to teach me_ to see the beau - ty in the world_ through my own_

to teach me_ to see the beau - ty in the world_ through my own_

shay-kah shay-kah shay-kah shay-kah shay-kah shay-kah shay-kah shay-kah

doom doom_ doom_ doom_ doom doom doom_ doom_ doom_ doom

Ex. 2 – Ysaye Barnwell, Wanting Memories, m. 44-47

No Mirrors est l'histoire d'une jeune femme Afro-américaine qui a grandi en connaissant sa propre valeur non pas grâce à son reflet dans le miroir mais grâce à l'image renvoyée par les yeux de sa grand-mère. « Il n'y avait pas de miroir dans la maison de Mamie, et je voyais la beauté de chaque chose

dans ses yeux... je ne connaissais que l'amour et ignorait tout de la haine. »

Le *Still I Rise* de **Rosephanye Powell** est un gospel puissant au tempo enlevé, harmonisé pour SSAA, soliste, piano et basse et batterie non-obligés. Ainsi que l'explique la compositrice, *Still I rise* fut inspiré par le poème du même nom de la poétesse Maya Angelou, primée à plusieurs reprises. C'est un hymne aux femmes, qui salue la force des femmes à persévérer à travers les difficultés de la vie : faible estime de soi, abus physiques et émotionnels, viols, incestes, préjugés, abandon, etc. En somme, bien que la vie ou le passé d'une femme puisse être empli de larmes et de peines de cœur, chaque jour qui la voit encore en vie la rend plus forte, une force sublimée par les circonstances qui ne l'ont pas vaincue. Ainsi, chaque nouveau jour peut être un jour d'espoir et de joie car malgré le passé, aujourd'hui, « Still I rise ! » (je monte encore !). Harmonisé pour SSAA divisées, *Rise* est puissant rythmiquement et très énergique pour le chœur. Il exige une bonne soliste gospel capable d'improviser au cours de la partie « scandée » de la pièce. Un exemple audio est disponible sur le site Internet de la compositrice.

(Click on the image to download the full score)

68 Selected Sopranos

Still I rise as an eagle, soaring above every fear.

Still I rise as an eagle, still I rise,

68

Ex. 3 – Rosephanye Powell, *Still I Rise*, m.68-70

Carol Barnett's *The Day of Hope* est une oeuvre accessible, en trois mouvements et d'une durée de 12 minutes. Elle a été écrite en hommage à Shirin Ebadi, avocate iranienne des Droits de l'Homme et lauréate du Prix Nobel de la Paix en 2003. La partition contient les textes d'Ebadi ainsi que des textes de poètes perses du XIe au XIVe siècle. Tous ont pour thème les Droits de l'Homme et la liberté contre la violence. « Cette musique est une traduction libre de la musique traditionnelle perse, de sa monodie ornementée de manière exotique, en langage choral occidental... », tel que l'explique sa compositrice. Hautbois, harpe et instruments à percussion, y compris le dombek, le sistrum, des batons de pluie et des crécelles accompagnent les chanteuses, dont les parties sont la plupart du temps homophones mais souvent à deux ou trois voix. Une pièce vraiment belle et très puissante.

Chant for Great Compassion a été composé par **Abbie Betinis** en réaction au tremblement de terre qui a pris la vie de presque 70 000 personnes dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Betinis explique que sa pièce « est pour quiconque est dans le besoin ou a des soucis. Il s'agit d'un appel à la

force et au courage – en temps qu'individus et aussi au nom de notre génération. La mélodie introductive est inspirée d'un chant traditionnel à la déesse bouddhiste Guan Yin, dont le nom signifie « celle qui entend les pleurs du monde ». Pour comprendre les besoins de tant de personnes, sa tête se divise en onze, d'où la présence d'accords à onze voix dans la partition ». La pièce est composée pour SSAA-divisées, les textes de cette œuvre sont de l'écrivaine chinoise Qiu Jin, élégante oratrice, et par la journaliste et éditrice du Sichuan Wang Erbei ; certains textes proviennent du 7thc Great Compassion Mantra [Mantra 7ème C de la Grande Compassion].

- **Joan Szymko** (www.joanszymko.com): *Beauty of Your Dreams* (Eleanor Roosevelt; Eng; ssaa, pf; 5'; Santa Barbara #564), *Always Coming Home* (Ursula LeGuin; Eng; ssaa, vc, pf; 6'; Roger Dean #15/2447R), *The Singing Place* (Lily Long; Eng; ssaa, pf; 6'30; Earthsongs S-305), *Circle* (Hadewijch II, 13c; Eng; ssaa; 2'30; Treble Clef TC-192), *As a Woman* (Virginia Woolf; Eng; ssa; 2'10; via composer); *You are the Music* (Amy Lowell; Eng; ssaa, pf; 5'; Santa Barbara #804).
- **Ysaye Barnwell** (www.ysayebarnwell.com): *Wanting Memories* (Y. Barnwell; Eng; ssaaa; 5'; Musical Source YMB-103), *No Mirrors in My Nana's House* (Y. Barnwell; Eng; ssaaa; 3'; Musical Source YMB-101).
- **Rosephanye Powell** (www.rosephanyepowell.com): *Still I Rise* (R. Powell; Eng; ssaa, solo; 4'; Gentry #JG2346)
- **Carol Barnett** (www.carolbarnett.net): *The Day of Hope* (Shirin Ebadi, et al; Eng; SSAA, ob, perc, harp; 12'; Roger Dean 45/1159R), *Song of Perfect Propriety* (Dorothy Parker; Eng; SSA, pf; 4', Earthsongs S-291)
- **Abbie Betinis** (www.abbiebetinis.com): *Chant for Great Compassion* (Qiu Jin, Wang Erbei, trad. 7c; Eng; ssaa-divisi; 5'30; self-published)

Other scores:

- **GwynethWalker** (www.gwynethwalker.com): *To Sing is to Fly* (Joan Baez; Eng; ssaa, pf; 3'; "Love is a Rain of Daimonds" from *Songs for Women's Voices* (set of six texts by May Swenson; Eng; ssaa, pf; ECS Publishing #5023).
- **Jocelyn Hagen** (www.jocelynhagen.com): *Joy* (Sara Teasdale; Eng; ssa, vln, pf; 3'30; self-published); *Under the Stars, One Holy Night* (Anna Driscoll; Eng; treble + women, 2 C instr, pf; 3'; self-published)
- **Sally Lamb**: *The Sadness of the Sea* (Lydia Sigourney, Emily Dickinson and Henry Longfellow; Eng; ssaa-div, pf; 9'; Roger Dean #45/1151R)
- **Elizabeth Alexander**: *I Write this Poem Out of Darkness* (George Ella Lyon; Eng.; ssa, fl, vln, pf; 7'; Seafarer Press); *Why I Pity the Woman Who Never Spills* (Joan Wolf Prefontaine; Eng; ssaa; 5'; Seafarer Press)
- **Emma Lou Diemer**: *Hope is a Thing: An Emily Dickinson Suite* (E. Dickinson; Eng: ssa, pf; Treble Clef TC-207)
- **JanikaVandervelde**: *Dance Ablaze!* (Jody Johnson; Eng; ssaa opt. perc; Earthsongs S-190), *Positive Women: Susan* (Susan Gladstone; sa, vln, narrator; Earthsongs W-29).
- **Naomi Stephan**: *O virtus Sapientie / O Excellence of Wisdom* (Hildegard of Bingen; L; ssa, vibraphone, marimba; Treble Clef TC-209); *Hodie* (Hildegard von Bingen; L; sssaa, 2 sop; Treble Clef TC-127)

*Lumina (USA), Marian Dolan
– conductor (Photo: Jim
Hardesty)*

Canada

Un enthousiasme certain entoure les oeuvres d'**Eleanor Daley**, basée à Toronto. *In Remembrance*, tiré de son Requiem, écrit à l'origine pour chœur mixte, est désormais disponible pour chœur de femmes. On sait aujourd'hui que son texte, souvent cité comme anonyme, est en fait de Minnie Haskins :

“Do not stand at my grave and weep, I am not there, I did not sleep; I am a thousand winds that blow, I am the diamond glint on snow...”

[« Ne reste pas à pleurer devant ma tombe, je n'y suis pas, je n'y dors pas ; Je suis un millier de vents qui soufflent, je suis le scintillement du diamant sur la neige... »]

Les images sont transcrites en grande partie grâce à l'homophonie, une superbe sensibilité lyrique et du « *rubato* ». *The Gate of the Year*, composé pour SSAA et solistes, met en musique ce texte édifiant de Minnie Haskins :

“Give me a light that I may tread safely into the unknown. Lux aeterna.”

[« Donne-moi une lumière, afin que je puisse marcher en sécurité vers l'inconnu. Lux aeterna. »]

Le *When I am an Old Woman* de **Ruth Henderson** est du plaisir pur! Les *Fireworks* de **Nancy Telfer** personnifient littéralement un feu d'artifice entier grâce à des onomatopées offrant des craquements, des sifflements, des claquements et des explosions de couleurs vocales ! *Automne*, de **Rachel Sauvé**, est un joyau méconnu, une belle mise en musique d'anciens textes japonais.

- **Eleanor Daley**: *In Remembrance* (Mary Elizabeth Frye; Eng; ssaa; 3'; Alfred Music VG-272); *The Gate of the Year* (Minnie Louise Haskins; Eng; ssaa, S solo; Walton Music); *Echo* (Christina Rossetti; Eng; ssaa, pf; Alliance #639)
- **Ruth Watson Henderson**: *When I Am an Old Woman, I Shall Wear Purple* (Jenny Joseph; Eng; sa-div, pf; Roger Dean 15/2594R); *Landscape* (Lucy Jun; Eng; ssaa, pf; Treble Clef #TC-264)
- **Nancy Telfer**: *Butterfly* (N. Telfer; Eng; Eng; ssa acap; Earthsongs S-27), *Fireworks* (N. Telfer; syllabic; SSSAAA; 5'; Edition Choris Mundi #11.07.149).
- **Rachel Sauvé**: *Automne: Trois Poèmes Japonais* (anon; ssa-div; www.myspace.com/rachelsauve)

Europe

La Finlande a vu réapparaître d'anciennes traditions et des textes féminins, qui à leur tour, ont influencé la création de nouvelles pièces et arrangements de ces histoires et de ces textes pour ensembles de femmes. Ceci inclut : **Riikka Talvitie**: *Jako* (Helena Sinervo; Fin; ssaa; 5'; Sulasol); **Mia Makaroff**: *Namnlösa klippan* and *Kämpande: För att minas* (Heidi von Wright; Swe; ssaa; Sulasol); *Kynnykselia* (M. Makaroff); **Tellu Turkka**: *Enkelit / Angels, Minne kauneus katosi, Etsijä/ Seeker, Mehiläinen* (ssaa-div; Sulasol). D'autres sont Säde

Rissanen, Liisa Matveinen, Anna Mari Kähärä.

La suédoise **Karin Rehnqvist** a mis en musique un certain nombre de textes d'Edithe Södergran, une finnoise suédophone, qui a vécu la Révolution russe, connu l'extrême pauvreté et est morte des suites de la tuberculose à l'âge de 31 ans : *Ingenting / Nothing [Rien]* (Edith Södergran; Sw/Eng; ssaa, alto fl; 6'; Ed. Reimers); *Ljusfålden / Fields of Light* (Edith Södergran; Sw; ssaa; 2'; Ed. Reimers); *Trumf att finnas till / A Triumph to Exist [Un triomphe de l'existence]* (Edith Södergran; Sw; ssaa; 11'; Ed. Reimers). **Susanne Rosenberg**, reconnue comme leader de différentes traditions suédoises, a composé d'innombrables arrangements de pièces populaires (www.susannerosenberg.com).

Ester Mägi est l'une des compositrices estoniennes vivantes les plus importantes. Deux de ses 8 pièces pour voix égales sont basées sur des textes écrits par des femmes (SP Muusikaprojekt #2504 – Mägi collection): *Kauge maa / A Distant Land [Un pays lointain]* (Katrin Väli; Est; ssaa; 2'), *Kevadsonett / Spring Sonnet [Sonnet printanier]* (Marie Under; Est; ssaa; 3'). Il en est de même pour le *Ei saa mitte vaili olla / I Cannot Remain Silent [Je ne peux rester silencieuse]* (Anna Haava; Est; ssaa; 2') de **Mina Härma**.

(Click on the image to download the full score)

19 *(kräftiger)* Wo-hin Wo-hin Wo-hin *f* *(frisch)* *rit.-----* *p*
 Wo-hin Wo-hin Wo-hin Da ste-hen die Kö-ni-ge auf und
 -hin Wo hin Wo-hin Wo-hin Da ste-hen die Kö-ni-ge auf und

24 *deutlich ruhiger* *rit.-----* *f* *(frisch)* *mf* *etwas ruhiger* *(un poco rubato)*
(geheimnisvoll) ge - - - - - hen Es kommt ei - ne Zeit, da wer-den die
 ge - - - - - hen Es kommt ei - ne Zeit, da wer-den die

Dans un article consacré au « *of-by-for* », on pense tout naturellement aux textes et aux chants étonnants de l'abbesse allemande du Moyen-°age Hildegard von Bingen. On entend fréquemment les œuvres pour voix égales de la compositrice allemande contemporaine **Sylke Zimpel** (www.sylkezimpel.de) lors de festivals européens et on les lit souvent sur les listes d'œuvres des concours. La plupart de ces œuvres sont publiées par les Editions Choris Mundi (ECM). Quelques exemples : *Antwort [Réponse]* (Rose Ausländer; Ger; ssa; 1'20; ECM-11.09.189); *...dass Töne tragen können [...que les sons peuvent porter]* (Hildegard Jahn-Reinke; Ger; ssa, S solo; 1'25; ECM-11.06.102); *Und oben schwimmt die Sonne davon [Et en haut, le soleil en nage]* (Elisabeth Borchers; Ger; ssa, solos, speaker and sound-bowl; 12-score cycle, ECM-31.06.104-115); *Dreistufige Drohung [menace à trois degrés]* (Sarah Kirsch; Ger; ssa; 1'20; ECM-11.09.101).

Le pays des Ecossais, en chansons, en textes et en traditions, est incarné par les œuvres *of-by-for*, de, par et pour des

femmes, de **Sheena Phillips** (publiées par www.canasg.com ou www.sheenaphillips.com) *Incantation* pour SSA est l'invocation gaélique traditionnelle de Ste Brigitte. *Land o'the Leal [Pays des loyaux]* (SSAA) est un arrangement de la berceuse de Lady Nairne, une lamentation d'une enfant perdu. *The Winter Wood [Le Bois en Hiver]* (SSA, piano) est une cantate en 3 mouvements d'une durée de 10 minutes, basée sur la poésie de Jean Kenward. Sheena Phillips mets également en musique trois textes d'Emily Dickinson dans la pièce *Sea Pieces [Morceaux de Mer]* pour chœur SSA.

*Philomela (Finland),
Marjukka Riihimaki –
conductor (Photo: Dolf
Rabus)*

Australasia

Les oeuvres *of-by-for* de l'Australienne **Sandra Milliken** (www.sandramilliken.com.au) incluent la mise en musique de son propre texte dans *The Gift [le présent]* (SSAA ou SA, piano ; Sulasol), et celle de textes de Kirsi Reinikka (Sulasol) dans la série de 5 pièces *Lumi ja jää / Snow and Ice [Neige et Glace]*. Kirsi Reinikka est finnoise, professeure à l'Université de Queensland en Australie. *The Gift* « cherche la beauté dans toute chose, en particulier dans les petites choses, comme dans la nature, dans les fleurs les plus

minuscules. Je pense que dans la musique, on peut trouver la beauté dans les plus petits détails – le dessin des mots, les nuances, etc. » On trouve parmi les œuvres néo-zélandaise *of-by-for* la *Train Song* pour SSSAA de **Cheryl Camm** (www.cherylcamm.co.uk), sur un texte de Lauris Edmon. On y trouve aussi la mise en musique de la poésie de Janet Frame par **Jenny McLeod** et le *Close-up of a daisy [Gros plan sur une marguerite]* (SSAA) de **Dorothy Ker** sur un texte de Ruth Dallas.

The Divas (Australia), Sandra Milliken – conductor (Photo: Murray Milliken)

Alors, à tous ceux d'entre vous qui dirigez des ensembles de femmes, je vous souhaite beaucoup de plaisir à programmer des œuvres *of-by-for*, de, par et pour femmes. Et s'il vous plaît, dites-moi tout sur vos partitions *of-by-for* préférées pour un second numéro de *of-by-for* !

Marian E. Dolan est directrice artistique et fondatrice de The Choir Project, basé à Naples, Floride (USA). Elle a édité des partitions de musique chorale internationale pour quatre maisons de publication et fut la présidente de la FIMC lors des conférences Voix d'Afrique du Sud et Voix de la Baltique. Elle est titulaire d'un MM, d'un MMA et d'un DMA de l'Université de Yale en

direction de chœur et a enseigné à l'Université d'Emory (Atlanta). Elle dirige également des chœurs de haut niveau, des ateliers et des sessions de répertoire aux Etats-Unis et à l'étranger, et elle a commandé plus de 35 créations.
Email: mdolan@aya.yale.edu

Traduit de l'américain par Isabelle Métrope, Allemagne