

LETTRE PÉDAGOGIQUE

Bienvenue à vous à la Maison du Beuvray pour cette nouvelle rencontre 2020,

Nous sommes impatients de vous retrouver après cette période difficile, et de partager avec vous cette semaine de chant ! Nous recommencerons à chanter avec vous ! Grande satisfaction !

Nous avons maintenu le stage au vu des autorisations et sachant qu'à la Maison du Beuvray il y a la possibilité de chanter en respectant les consignes. En prévision, Rémy a passé la commande de visières pour chacun de vous (un modèle vraiment léger et qui ne gêne pas le chant) si cela est nécessaire en août. Vous êtes en petit nombre cette année, vous travaillerez en petits groupes avec espacement possible, et l'auditorium est suffisamment grand pour accueillir un tutti d'une vingtaine de personnes, formateurs compris, dans de bonnes conditions.

Ceci dit place à la musique !

Louis, le petit garçon de Marie HOARAU est dans l'attente de pouvoir jouer avec une petite soeur ou un petit frère. Vous aurez le plaisir de découvrir Lucie SANSEN, chef de chant, pianiste, qui vous fera travailler le répertoire en petits groupes ou bien nous accompagnera.

Cette nouvelle formule permettra de changer de groupe plusieurs fois pendant la semaine et de chanter souplement en tutti, en petits groupes, à deux ou trois, et, si vous le souhaitez ... en solo notre programme.

Le thème reste celui de la musique théâtrale ou de chants qui racontent, présentent des personnages, des situations dramatiques, des passions (joyeuses ou pas !), où la musique est au service du théâtre.

Des monodies (dont plusieurs organisées en couplets/refrain), des polyphonies à 2 ou 3 voix qui participent à l'action théâtrale. Pour une fois (théâtre oblige !) beaucoup sont en français.

Comme chaque année, vous trouverez sur le site partitions, liens Youtube et enregistrements de travail pour chaque voix quand cela est nécessaire.

C.f ci-dessous la liste des chants avec la distribution des voix, et les consignes de travail

De façon globale, même si l'ensemble des partitions ne pose pas de problèmes de tessiture, on pourra, le cas échéant, transposer vers le haut ou le bas. Pas d'affolement sur le nombre de pages : il est copieux mais souvent peu de notes par page et surtout il y a beaucoup de couplets/refrain.

Pour quelques pièces -mentionnées- le travail commencera sur place. Il vous est demandé d'écouter chez vous les enregistrements. Pour les autres pièces, merci de faire un travail sérieux de lecture des textes, de déchiffrage de la musique et d'écoute des enregistrements.

Très bientôt, nous nous retrouverons pour chanter ces musiques inspirées par le théâtre.... !

Très amicalement à vous tous.

- à la régie: Lucie Sansen, Michael Loughlin Smith, Patrice Balter

- n'hésitez-pas à contacter : patrice.balter@gmail.com

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

PATRICE

Hector Berlioz *La Damnation de Faust* (1846) : quelques scènes

On trouve dans cette œuvre (qui n'est pas un opéra) toute la panoplie théâtrale en musique

NB : Ne tenez pas compte des indications métronomiques : il n'y en a pas dans le manuscrit de Berlioz.

Souvent on chante trop vite.

1) « Ronde de paysans »

<https://www.youtube.com/watch?v=3s0Evelk3BA>

<https://www.youtube.com/watch?v=nU7EJuaBnek>

Trois couplets que tout le monde chantera, un refrain sur « tralala » pour chœur mixte (en fait les voix sont doublées).

Division de la partie chœur:

- soprani chantent ce qui est indiqué sur la partition S1
- mezzosoprans et altos chantent ce qui est indiqué sur la partition S2
- ténors chantent ce qui est indiqué sur la partition T1
- barytons et basses leur voix ! Sur le refrain vous vous divisez pour faire la quinte sol/ré

2) « Chanson du rat »

https://www.youtube.com/watch?v=8kPj_BMp-W8

Trois couplets encore avec un nouveau petit refrain en chœur avec :

- sop chantent T1
- mez/alt chantent T2
- ten chantent B1
- bar/bas chantent B2

Pour les voix aigües possibilité d'octavier les mesures de 45 à 50

3) A écouter seulement : « **la Course à l'abîme et le Pandemonium** », scène précédant le 4)

<https://www.youtube.com/watch?v=uBJwym6XcnM>

4) « Epilogue » <https://www.youtube.com/watch?v=JXn9iHcwNag>

Tout le monde chantera ces phrases

5) « Dans le ciel » https://www.youtube.com/watch?v=6kGCjP_sj4

On chante jusqu'à la mesure 41 puis on reprend de la mesure 25 à 32

Répartition des voix :

- sop chantent S1
- mez/alt chantent S2
- tenors chantent T1
- bar/bas chantent T2 (et T1 quand il n'y a pas de division)

Maurice Ravel : *Nicolette à la vesprée* (1915)

<https://www.youtube.com/watch?v=MNeJWD0FSEs>

Petite histoire enfantine mais perverse, la musique suit au plus près l'action.

Après avoir écrit les *Trois chansons* pour chœur a cappella, Ravel en fait une version pour voix seule et piano.

L'avantage : c'est la même voix qui fait tous les personnages ! L'objectif est de faire vivre les personnages en respectant exactement les indications ultra-précises qui sont toutes de Ravel.

Emilio de Cavalieri : *Rappresentazione di Anima e di Corpo* (1600) *Monologue de Il Tempo*

Le théâtre, dans l'oratorio, est tout entier dans la musique qui n'est pas conçue pour être mise en scène

https://www.youtube.com/watch?v=X_bwUdatz64

<https://www.youtube.com/watch?v=nqw8LajtTLE>

C'est une édition pour faciliter le travail mais non musicologique.

Le travail se fera sur place : bien écouter les enregistrements (ou d'autres) suffit comme préparation

Manuscrit de Bellelay : *Vox in Rama* (XIIe siècle)

Le théâtre renaît au Moyen Âge, il ne s'agit pas ici d'un jeu médiéval, c'est du plainchant mais d'une concision théâtrale magistrale

- enregistrement de Discantus : <https://www.youtube.com/watch?v=uSaeE524dtk>

- écoutez aussi celui de Venance Fortunat en allant sur le site d'Axiane (cliquez ensuite sur « enregistrements audio ») :

<https://www.axiane.ch/manuscrit-ms-18-de-bellelay/index-general/044.html>

Sur cette page du site vous avez accès au fac-similé du manuscrit et à d'autres documents. Vous pouvez grossir la page.

On chantera le *Vox in Rama* à la hauteur qui conviendra au groupe.

Ecoutez simplement les enregistrements, regardez sur le site d'Axiane et le travail se fera sur place.

Traductions ne figurant pas sur les partitions

Vox in Rama

<https://www.axiane.ch/manuscrit-ms-18-de-bellelay/index-general/044.html>

03 Vox in rama audita est ploratus et ululat[us]- *Une voix dans Rama est entendue des cris et des hurlements*

04 rachel plorans filios suos noluit consolavi quia - *Rachel pleurant ses fils personne pour la consoler car*

05 non sunt.- *ils ne sont plus.*

Commentaire d'Anne-Marie Deschamps : « L'office des Saints Innocents, célébré le 28 décembre, a donné lieu aux XIe et XIIe siècles surtout, à des jeux liturgiques d'une grande émotion. « *Vox in Rama* » est un cri d'effroi : remarquer que lorsque le tragique est très fort, la mélodie n'est pas ornée pour garder au texte toute sa puissance, le rapprocher du cri, lui-même sans ornement. »

Rappresentazione di Anima e di Corpo : Il Tempo (traduction littérale)

Le temps, le temps fuit, / la vie se détruit. / Déjà il me semble sentir / la dernière trompette et dire :/ « Sortez de la tombe, / cendres éparses et ossements ! / Sortez, âmes encore ! / Prenez les corps maintenant / Venez dire le vrai / s'il fut meilleure pensée / servir le monde vain / ou le roi du ciel souverain. / Oui que chacun entende, / ouvre les yeux et comprenne / que cette vie est un vent / qui vole en un moment / Aujourd'hui on sort, / demain on meurt. / Aujourd'hui on paraît, / demain on disparaît »/ Que chacun fasse donc l'essai, / pendant que le temps le sert. / Laisser ce qui est dans le monde / quoique en soi joyeux. / Œuvre avec la main, œuvre avec le cœur, / car, de la bonne œuvre, le fruit est l'honneur.

MICHAEL

Charles Ives: Memories (1897)

Bien travailler le texte, c'est du théâtre avant d'être de la musique

<https://www.youtube.com/watch?v=eVwMWGzqAfi>

Tout le monde travaille tout. Pour les voix graves, de petites notes de remplacement sont ajoutées là où cela pourrait être trop aigu, ad lib. Pour le tempo, c'est « aussi vite que possible » donc c'est relatif, il faut être à l'aise sans précipitation.

Et si vous voulez savoir où se situe le « plus possible » voici la géniale Jan de Gaetani :

<https://www.youtube.com/watch?v=CyQYVcAprDU>

Jean Philippe Rameau : Hippolyte et Aricie, trio des Parques (1733)

Quand les Parques interviennent dans un opéra, c'est pour annoncer le drame à l'avance. Excellent moyen théâtral pour toucher deux fois le spectateur (et Wagner fera de même avec les Nornes dans le prologue du *Crépuscule des dieux* !)

https://www.youtube.com/watch?v=wZdrNY_TA78 le trio commence après le récitatif de Pluton

Les mezzis et alti chantent la voix du dessus, les soprani celle du milieu et les hommes chantent le dessous

Giulio Caccini : Amarilli (1602) avec ajout d'une deuxième voix

L'ajout d'une 2eme voix modifie le rapport théâtral : à la solitude de la voix seule se substitue un duo entre deux voix qui échangent. Elles modifient le rapport amoureux.

Pas de lien audio car c'est une re-création!

Giuseppe Verdi : Nabucco Va pensiero (1842)

Pour retrouver la grande phrase lyrique qui est un mode d'expression théâtral très fort et en respectant les indications de rythme et de nuance de Verdi : « *Cantabile, tutti sotto voce* »

<https://www.youtube.com/watch?v=y73i8YejSCU>

L'enregistrement (Riccardo Muti) respecte la partition, mais nous le prendrons un peu plus andante et moins largo !

Tout le monde chante les phrases à l'unisson, pour les passages polyphoniques, est indiqué qui fait quoi. (Les ténors chantent la même chose que les basses). Le travail se fera sur place.

Francesco Landini Ecco la Primavera (XIVe siècle)

Texte léger, heureux, amoureux. Musique aérienne pour exprimer le bonheur.

<https://www.youtube.com/watch?v=z7OqXmOiL4U>

Les voix aigües chantent en clé de sol, et les voix graves sur la partie en clé de fa. Le travail se fera sur place.

EN RESUME :

- A travailler avant le stage: **Berlioz / Ravel / Ives / Rameau**
- Pour les autres partitions: écouter les liens, lire les textes

Bonnes découvertes !