

TRIO NÓTA

CHANTS DE HONGRIE A CAPPELLA

VOIX : CATI DELOLME | GABRIELLE VARBETIAN | MÉLISSA ZANTMAN

GÉNÈSE DU PROJET

Passionnée par les chants de tradition orale, aimant à explorer les couleurs et les registres qui le caractérisent, les langues, les gestes et les histoires qui les ont façonnés à travers les âges, Cati Delolme s'intéresse à ce qui subsiste de cet art populaire dans la musique vocale et chorale dite « savante » des XXème et XXIème siècles.

Autour des œuvres de compositeurs qui ont montré un attachement particulier aux musiques traditionnelles, elle élabore des répertoires dans lesquels dialoguent et se fondent les deux langages. Après une création autour de Benjamin Britten et des *Folks Hymns and Carols* en 2016, qui marque sa première collaboration avec les chanteuses Gabrielle Varbetian et Mélissa Zantman, elle impulse fin 2019 « DALOK », un programme créé sur-mesure pour leurs 3 voix, avec le Trio à cordes Ardéal autour des compositeurs Bartók, Kodály, Ligeti, et de la musique traditionnelle hongroise.

Le désir de poursuivre l'exploration de ces répertoires en trio vocal donne naissance en 2021 au trio NÓTA.

LE PROGRAMME

Dès le début du XXème siècle, les compositeurs hongrois **Béla Bartók** et **Zoltán Kodály** ont cherché les racines d'une musique savante authentiquement hongroise dans les chansons populaires, qui devaient nourrir leurs œuvres par la suite. Les chansons traditionnelles qu'ils ont recueillies auprès des paysans, en particulier en Transylvanie, ont notamment servi de matériau de départ à une œuvre majeure qui a marqué l'histoire du chant choral du XXème siècle. Dans leur sillage, **György Ligeti** a parcouru ses terres natales en Transylvanie, en collectant chants populaires hongrois et roumains, et l'on retrouve ces influences dans ses mélodies pour voix et piano et dans ses chœurs a capella.

Le programme associe des œuvres chorales de ces trois compositeurs à des chants traditionnels issus des campagnes de Hongrie et de Transylvanie. Séparation, deuil, exil sont les thèmes récurrents de magnifiques lamentations et plaintes de tradition orale.

La poésie populaire, ou celle d'auteurs tels que Arany János ou Sándor Weöres y est présente, tout comme la culture tzigane, à travers des textes qui se révèlent être des petits bijoux d'humour ou de surréalisme.

NÓTA rend aussi hommage aux groupes Kolinda, Muszikas, aux musiciens qui ont collecté, arrangé de nombreux chants traditionnels, et aux créateurs de musiques d'inspiration traditionnelle.

Composé de trois personnalités vocales singulières, pouvant déployer une large palette d'interprétation comme de riches unissons, s'accompagnant de quelques percussions, de bourdons ou de flûtes, **NÓTA** propose de poursuivre ce dialogue fécond entre musique savante européenne et musique populaire du monde rural. Les trois chanteuses tissent avec complicité une matière sonore riche en couleurs, profondément enracinée, dans laquelle se rejoignent tradition et modernité.

LES CHOIX D'INTERPRÉTATION

Les pièces de Béla Bartók, Zoltán Kodály et Györgi Ligeti qui composent ce programme ont pour la plupart été écrites pour de grands ensembles vocaux. Beaucoup de pièces de Bartók et Kodály - alors composées dans un souci de revalorisation et de transmission du patrimoine musical national - ont été chantées par des grands chœurs d'enfants hongrois.

Chanter ces pièces en trio, c'est déjà leur donner une saveur bien différente. Mais nous avons aussi porté une attention particulière au travail de timbre. Ce répertoire ayant marqué l'histoire du chant choral du XXème siècle, il est, la plupart du temps, interprété par des ensembles de culture classique et de couleur vocale lyrique. Ici, nous voulons qu'il soit animé par la vocalité et l'énergie du chant traditionnel dont il s'est inspiré.

Le chant traditionnel est toujours une célébration, à commencer par la sensation profonde d'être en vie, par la mise en œuvre du souffle et de la vibration. Il permet de partager les grandes joies, mais aussi les peines et les souffrances. Il témoigne d'un vécu commun, celui du quotidien comme celui des grands événements de l'Histoire d'un lieu ou d'un peuple ; il transmet, raconte, il tisse un lien entre les membres d'une même communauté, et au-delà. D'une culture à l'autre, d'une tradition vocale à l'autre, se retrouvent les mêmes grands thèmes universels.

Nous chantons par cœur, après nous être longuement imprégnées de la musique, et des mots que nous avons dû apprendre sur le bout de la langue ! Ainsi dégagées du rapport à la partition, musique dite « savante » et musique traditionnelle sont sur un pied d'égalité, ouvertes l'une comme l'autre à de nouvelles circulations, et à de subtiles variations liées à l'acoustique du lieu, aux changements de posture et d'adresse, et aux déplacements dont nous aimons jouer lors de nos concerts.

Le terme de *nóta** est utilisé en Hongrois pour désigner un genre de la chanson populaire : sa musique est signée par un compositeur, son texte est écrit par un lettré. La *nóta* ne s'inscrit donc pas dans la tradition orale, mais se situe à la frontière entre le savant et le populaire : l'écart est souvent grand entre la partition originale de la *nóta* et son interprétation, et pourtant, aux oreilles des connaisseurs, seule cette dernière compte pour donner une image juste de la tradition. Variation et improvisation sont essentielles dans la *nóta* ; elles contribuent à donner plus de vie à la musique, à l'exalter. C'est un genre dans lequel les musiciens Tsiganes excellent, établissant ainsi une continuité entre la musique savante et la musique populaire.

Cette double dimension qui caractérise la *nóta* résonne dans notre rapport au chant : l'authenticité de l'interprétation est à chercher dans la justesse de la sensation, la profondeur du sentiment, l'énergie de l'instant. Et elle n'est jamais pareille.

*source : Patrick Williams, « Les Tsiganes de Hongrie et leurs musiques »
Paris : Cité de la Musique / Arles : Actes Sud, 1996

Le trio NÓTA interprète également le répertoire vocal hongrois aux côtés du trio à cordes ARDÉAL dans un projet associé, intitulé **DALOK** :
<https://www.facebook.com/dalokproject>

NÓTA - PROGRAMME

Ha folyóvíz volnék - György Ligeti / 2 :00
Siralmas Nékem - György Ligeti / 1 :00
Legénycsúfoló - Béla Bartók / 1 :00
Leánynézö - Béla Bartók / 2 :30
Altató - traditionnel de Hongrie – arrangement Nóta / 3 :20
Szerelem, szerelem - traditionnel de Hongrie/ 2 :35 (extrait)
Csalfa Sugár - Zoltán Kodály, texte de *Janos Arany* / 2 :30
Úgy Néztem Magamra Mindig - Ferenc Sebő, texte de Margit Szécsi / 1 :45
Isten kovácsa – Zoltán Kodály/ 1 :40
Ürgeöntés - Zoltán Kodály, texte de Erszi Gazdag / 1 :40
Feljött piros hajnal Csillaga – mélodie traditionnelle anonyme, arrangement Kolinda, Nota / 2 :30
Moldvai csángó keserves - traditionnel de Moldavie / 2 :36
Pletykázó asszonyok - György Ligeti / 2 :06
Gyümölcs-fürt - György Ligeti, texte de Sandor Weöres / 3 :00
Fáj a szívem – traditionnel, arrangement Nota / 3 :30
Elment a madárka - traditionnel de Moldavie - arrangement Nóta / 3 :00
Elment a madárka - Béla Bartók, texte traditionnel / 1 :40
Táncnotá - Zoltán Kodály, texte traditionnel / 1 :50
Bőg a bárány az erdőben / Szerelem – 2 chants traditionnels, arrangement de Kolinda/ 1 :40
Bőg a bárány az erdőben – traditionnel de Transylvanie / 2 :05

43 :35 mn TEMPS TOTAL MUSIQUE

LES ARTISTES

Cati Delolme

Artiste pluridisciplinaire et éclectique, elle a pratiqué la danse contemporaine, étudié aux Beaux-Arts, et travaillé quelques années comme scénographe, avant de se consacrer à sa passion pour le chant et la voix. En 2003 elle fonde à Marseille « Le Chant du Voisin », structure au sein de laquelle elle initie la création d'ensembles vocaux (le nom commun, Motetus) et de spectacles (8 créations, dont les dernières sont Dalok et Nóta), mais aussi des activités de formation et de transmission dans le champ de la musique vocale.

Son parcours, nourri par de nombreux voyages au contact de cultures vocales extra-occidentales (Géorgie, Bulgarie), et par des collaborations avec différents ensembles, la mène des polyphonies traditionnelles et anciennes (Ensemble Organum – Marcel Pérès, Ensemble Motetus) à la musique contemporaine, ainsi qu'au théâtre (Collectif Le Larynx), et à la poésie sonore (le nom commun). L'improvisation y tient une place privilégiée, elle l'a pratiquée au sein de l'ensemble *le nom commun*, mais aussi en duo avec la compositrice Pôm Bouvier B., et de 2016 à 2023 au sein de Grand8, grand ensemble de musique improvisée de la région PACA.

Forte d'un itinéraire atypique et nourrie par les pratiques artistiques, corporelles et musicales qu'elle a traversées, elle a consolidé son approche pédagogique du chant par une formation en coaching vocal auprès de R. Cross (2009-2010) et par un cursus en direction de chœur au Cnrr de Marseille auprès de Roland Hayrabédian, de 2013 à 2018. Elle dirige ateliers, stages, et formations autour de la polyphonie, du geste vocal et de l'improvisation auprès de différents publics (CFMI).

Gabrielle Varbetian

Sensibilisée à la musique depuis toute petite, Gabrielle fait ses débuts à la Cité de la Musique de Marseille et à la Maîtrise des Bouches-du-Rhône. Elle entame sa formation de chanteuse lyrique au conservatoire de Marseille, la poursuit à Strasbourg, où elle obtiendra son DEM. C'est à Lyon, au CNSMD qu'elle termine son parcours en juin 2021, dans la classe de chant musique ancienne du contre-ténor Robert Expert, avec l'obtention de son Diplôme National Supérieur Professionnel du Musicien.

Durant ses études, Gabrielle est lauréate de la bourse Wagner, demi-finaliste du concours international de chant Baroque de Froville, et elle fait également ses premières prises de rôle avec *Vespina*, personnage principal de l'opéra "L'Infedeltà delusa" de Joseph Haydn, dirigé par Sigiswald Kuijken (chef de l'ensemble *La Petite bande*) et mis en scène par Marie Kuijken, ou encore *Martha*, la sœur bienveillante de Marie-Madeleine, dans l'oratorio d'Antonio Caldara "Maddalena ai piedi di Cristo". Dans le registre contemporain qu'elle affectionne tout particulièrement, Gabrielle incarnait, au côté du bariton Imanol Iraola, le personnage double d'*Agathon*, lors de la création de l'opéra de chambre de Demian Rudel Rey "Qu'est-ce-que l'amour ?".

Elle intègre l'ensemble "*La Camerata Chromatica*", dirigé par Benjamin Delale, spécialiste de la musique chromatique des XVI et XVII ème siècle, qui voit le jour au CNSMDL. Grâce au programme européen Eeemerging+, ce jeune ensemble fait régulièrement des résidences en Europe.

Gabrielle collabore à présent avec de nombreux ensembles comme *Les Kapsbergirl's (Albane Imbs)*, *Musicatreize (Roland Hayrabedian)*, *Concerto Soave (Jean-Marc Aymes)* ou encore *les Éléments (Joël Suhubiette)*.

Dans un tout autre style, elle participe avec Cati Delolme et Mélissa Zantman à des projets associant musiques traditionnelles et savantes : depuis « *Une Nuit en Hiver* » autour de Benjamin Britten et de la musique Folk Britannique en 2015, et « *Dalok* » autour des musiques traditionnelles et savantes de Hongrie en 2019 (avec un premier disque sorti en juillet 2021), leur collaboration se poursuit et a donné naissance au trio "Nóta".

Mélissa Zantman

Mélissa chante dès son plus jeune âge dans un groupe de chants polyphoniques traditionnels du monde, pendant 12 ans. Elle suit tout au long de son enfance des cours de flûte traversière, chant, piano, danse et théâtre, des ateliers d'écriture de chanson française, et commence l'accordéon chromatique en autodidacte à 14 ans.

Elle suit la formation professionnelle "Pro Musica" (84), et obtient le D.E.M de chant au CRR d'Avignon ainsi que le M.I.M.A.

En 2010, elle intègre le groupe de musiques du monde Joulik (La Clique Production) avec lequel elle tourne depuis 13 ans, et enregistre 5 albums. Elle participe à la naissance de projets comme La Mòssa, Dalok, Trio Nóta. Elle crée des spectacles tout publics avec la Compagnie

Goûtes-y-donc (« A la Primavera » et « Mon jardin de rêves »), fait partie de la Compagnie du Pestacle (théâtre musical très jeune public) et joue avec le groupe Tram des Balkans dans le concert « En Cavale » et dans le disque éponyme sorti en 2023 (Les entêtés production). Dans ces différentes formations, Mélissa chante, joue de l'accordéon, des flûtes et des percussions.

Elle aime aussi transmettre le chant aux amateurs de tous âges comme aux professionnels. Elle intervient régulièrement à La Ferme de Trielle (15), pour l'Association T.E.T (17) dans le cadre de Classes culturelles, et pour l'association Prélude à Sault (84).

Contact :

Association Le Chant du Voisin | www.lechantduvoisin.fr | contact@lechantduvoisin.fr | 06 73 49 43 46

Diffusion :

Anne-Laurence Loubigniac | dalokmusique@gmail.com | 06 41 97 15 89

Production - 2021 :

Le Chant du Voisin | Coproduction : Musicatreize

Avec le soutien de la DRAC PACA dans le cadre du plan France Relance

Production - 2022 :

Le Chant du Voisin | Festival de Chaillol

Enregistrement - 2024 :

CD : Öröm – à paraître en février 2025 sur le label l'empreinte digitale, collection *Semaisons*.

Production Le Chant du Voisin avec le soutien de l'ADAMI, du Festival de Chaillol, de la Région Sud - dispositif Carte Blanche aux Artistes.