

dalok

musiques savantes et populaires de Hongrie
cordes et voix mêlées

DALOK

à la croisée des musiques savantes et populaires de Hongrie

Passionnée par le chant traditionnel, aimant à explorer les couleurs et les registres qui le caractérisent, les gestes, les coutumes et les histoires qui l'ont façonné à travers les âges, Catherine 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 constitue 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, elle impulse, fin 2019, DALOK (« chants » en Hongrois), un programme conçu autour des compositeurs Bartók, Kodály, Ligeti et de la musique traditionnelle hongroise.

DALOK s'est enrichi grâce à la rencontre avec le Trio Ardéal (Patrice Gabet, Philippe Franceschi, Christiane Ildevert) et à sa connaissance éclairée des musiques traditionnelles de Hongrie et de Transylvanie.

Aux cordes d'Ardéal se mêlent trois voix féminines (Catherine Delolme, Gabrielle Varbetian, et Mélissa Zantman), qui déjouent avec élégance et sincérité les pièges des clivages stylistiques.

Avec ses interprétations virtuoses des œuvres de Bartók, Kodály, et Ligeti, DALOK saura enthousiasmer les mélomanes avertis, qui découvriront ou re-découvriront des pièces vocales de ces trois compositeurs à travers des arrangements originaux réalisés par les musiciens.

Il n'en réjouit pas moins l'oreille des amateurs de musiques traditionnelles, par une interprétation authentique et vibrante d'un répertoire issu des campagnes de Hongrie et de Transylvanie, répertoire dont le trio Ardéal semble s'être fait une seconde nature, et auquel les différentes couleurs des trois voix féminines de l'ensemble ont su parfaitement s'accorder.

Instrumentistes et chanteuses jouent par cœur, totalement imprégnés d'une musique qu'ils connaissent sur le bout des doigts comme sur le bout de la langue. Ainsi dégagées du rapport au pupitre et à la partition, musique dite « savante » et musique traditionnelle sont sur un pied d'égalité, et le jeu des interprètes n'en est que plus homogène, généreux, accessible, captivant.

Des danses et des textes (traductions des chants en français) ponctuent le concert. Ils donnent un éclairage sur ce que ces chants, interprétés dans leur langue d'origine - le Hongrois - nous racontent : l'amour, la joie et la fête, la guerre, la séparation...

On se laisse emporter de la nostalgie à la jubilation, de l'abattement à l'ivresse. Et cette violence du contraste, cultivée dans ces musiques, semble nous dire qu'aucun sentiment, aussi profondément éprouvé soit-il, n'est fait pour durer... Et qu'on ne peut résister au mouvement de la musique !

Le programme

Musique hongroise écrite : les compositeurs choisis

Dès le début du XXème siècle, les compositeurs hongrois **Béla Bartók** et **Zoltán Kodály** ont cherché leurs véritables racines dans les chansons populaires, qui devaient nourrir leurs œuvres par la suite. Les chansons traditionnelles et archaïques qu'ils ont recueillies auprès des paysans ont constitué pour eux les racines d'une musique savante authentiquement hongroise, et ont notamment servi de matériau de départ à une œuvre chorale majeure. Celle-ci a véritablement ouvert un nouvel espace entre la musique savante européenne, dont l'influence s'était imposée à la musique hongroise depuis le XVIIème siècle, et la musique populaire des campagnes.

Dans le sillage de Bartók et Kodály, le jeune compositeur **György Ligeti** parcourt ses terres natales en collectant chants populaires hongrois et roumains. On retrouve ces influences dans ses mélodies pour voix et piano et dans ses chœurs a capella.

Le répertoire de ce spectacle est constitué pour moitié d'œuvres chorales de ces trois compositeurs : certaines pièces écrites à l'origine pour des chœurs allant jusqu'à 8 voix sont revisitées pour s'adapter aux trois voix solistes féminines accompagnées du trio à cordes **Ardéal** (violon, bratsch, contrebasse), donnant l'occasion d'en entendre des arrangements inédits. D'autres pièces sont présentées a capella.

Une attention particulière est portée au travail sur le timbre du trio vocal. Ce répertoire choral hongrois ayant marqué l'histoire du chant choral du XXème siècle, il a bien souvent été interprété par des ensembles de culture classique et lyrique. Nous souhaitons ici lui donner un éclairage différent, en mettant en jeu la vocalité et l'énergie du chant traditionnel dont il s'est inspiré.

Musique traditionnelle hongroise / Musique de Transylvanie

La musique traditionnelle hongroise présente de nombreuses particularités, parmi lesquelles ses ressemblances avec la musique asiatique (comme par exemple l'usage de la gamme pentatonique), et la richesse de ses ornements et de ses structures rythmiques.

A l'image de l'histoire du peuple hongrois et de celle de sa langue, cette musique a assimilé une grande diversité d'influences, venues des peuples roumains, allemands, serbes, ukrainiens et tziganes, mais aussi des peuples de culture turco-mongole d'Asie Centrale. On a retrouvé dans le folklore hongrois des mélodies similaires à celles de Sibérie ou de Chine, c'est dire combien cette culture forme un maillon important entre l'Europe et l'Asie.

La minorité hongroise de Roumanie, du fait de son isolement, a préservé la singularité de sa culture et de sa musique, en particulier en Transylvanie. C'est dans cette région dont ils étaient originaires que Bartók, Kodály, et après eux, Ligeti sont partis à la recherche d'une certaine authenticité musicale hongroise.

C'est à partir de cette région que nous avons commencé nos recherches pour constituer le répertoire traditionnel de ce programme. La voix de la chanteuse Marta Sebestyén et les enregistrements du groupe Muszikás, collecteurs et merveilleux interprètes, ont guidé nos pas pour « tirer le fil » et tisser notre propre histoire du chant traditionnel hongrois, et concevoir un programme riche en couleurs et en émotions.

photo : Chloé Saffores - DR

Christiane Ildevert, contrebassiste du quintette Aksak et du trio Ardeal (nom de la Transylvanie en dialecte local), a contribué à enrichir le programme initial de chants traditionnels de cette région. Le trio Ardeal a apporté ses « suites » instrumentales traditionnelles, et a réalisé les arrangements originaux de plusieurs pièces écrites.

Dalok est une œuvre collective, faite de cordes et de voix mêlées, d'écriture et d'oralité, tissant une matière sonore profondément enracinée dans la terre et affranchie des frontières, dans laquelle se rejoignent tradition et modernité.

photo : Chloé Saffores - DR

Textes, poèmes, récits

Plaintes et lamentations ou chants à danser aux textes loufoques et aux rythmes endiablés, la musique et la poésie populaires de Hongrie ne font jamais dans la demi-mesure.

Séparation, deuil, exil sont les thèmes récurrents de magnifiques lamentations et complaintes de tradition orale. La poésie populaire, ou celle d'auteurs tels que Arany János ou Sándor Weöres excelle dans l'art du récit épique et de l'onirisme, et les textes des chants tziganes se révèlent être des petits bijoux d'humour et de surréalisme.

Des textes en français égrèneront le spectacle. Traductions de chants populaires ou de poètes hongrois, ils permettront au public de pénétrer la dimension poétique de la culture hongroise, et d'apprécier encore davantage les chants du répertoire.

Le répertoire

Les deux répertoires sont mêlés et la liste présentée ici à titre indicatif ne constitue en aucun cas un enchaînement ordonné.

CHANTS TRADITIONNELS

Hidegen fújnak a szelek
Eddig vendég
En az éjjel el aludtam egy orat
Udvaromon aranyvalyu
Csárdas suite instrumentale
Agrol-Agra
Altató
Édesanyám Rózsafája
Moldvai csángó keserves solo

BARTOK, KODALY, LIGETI

Isten Kovacs (Z. Kodaly)
Pletykazo asszonyok (G. Ligeti)
Tancnota (Z. Kodaly)
Urgöntes (Z. Kodaly)
Gyumolcs fürt (G. Ligeti)
Hegyi Ejszakak I (Z. Kodaly)
Leányzó (B. Bartok)
Magany (G. Ligeti)
Ne agyj itt (B. Bartok)
Siralmas nekem (G. Ligeti)

DURÉE DU SPECTACLE : 1h15 environ

A découvrir ici en image et en musique :

TEASER 2mn 30 :

<https://vimeo.com/491287449>

DIAPORAMA 9mn :

<https://vimeo.com/451219558>

Agenda 2020-2021

Dates et lieux des premières représentations :

19 septembre 2020 : sortie de chantier/étape de travail Festival le Son des Pierres – Saignon (84)

16 octobre : Cité de la Musique de Marseille

(Dates ultérieures reportées ou annulées en raison de la situation sanitaire)

28 mars 2021 à 15h30 : PIC-Ensemble Télémaque – Marseille (représentation professionnelle)

CD Dalok enregistré au PIC Télémaque à Marseille en mai 2021. Sortie prévue le 5 septembre.

Prochains concerts :

5 septembre 2021 : Ansouis

26 septembre : Festival d'Automne, Signes

6 novembre : Festival de Vives Voix, Marseille

12 décembre : PIC – Ensemble Télémaque, Marseille

Partenaires de la création

Association Sur le Pont (Meyrargues) / Cité de la Musique de Marseille / PIC-Ensemble Télémaque – Marseille / Festival le Son des Pierres – Saignon (84)

Actions culturelles :

Nous pouvons proposer, en marge de nos concerts, des actions de formation, de transmission, de sensibilisation à ce répertoire (master classes, stages, répétitions publiques, rencontres...). Nous sommes à votre disposition pour imaginer la forme d'action correspondant le mieux à votre public.

> CONTACT

association Le Chant du Voisin

151 Boulevard de la Libération

13001 MARSEILLE

contact@lechantduvoisin.fr

C. Delolme :

06 73 49 43 46

www.lechantduvoisin.fr

Les voix / les cordes

Catherine Delolme (mezzo-soprano)

Gabrielle Varbetian (soprano)

Mélissa Zantman (mezzo-soprano)

Trois voix solistes, trois palettes de timbres, les chanteuses sont amenées à utiliser plusieurs types de vocalité au cours de ce programme : une voix légère et sans vibrato pour certaines pièces chorales de Bartók, Kodály ou Ligeti, un timbre plus large et une utilisation des ornements pour les chants traditionnels, jusqu'à une vocalité plus rugueuse et plus archaïque pour les chants d'origine paysanne.

Voir une autre création du trio : <https://vimeo.com/206212830>

TRIO ARDEAL

Patrice Gabet (violon)

Christiane Ildevert (contrebasse)

Philippe Franceschi (clarinette et bratsch)

Ces trois musiciens se produisent habituellement sous le nom de trio Ardeal. Le trio à cordes de Transylvanie (violon, bratsch, contrebasse) est une forme qui remonte à la musique de cour du royaume de Hongrie, et son répertoire comporte des musiques dont on peut trouver trace dans des manuscrits du 17ème siècle.

C'est toujours une musique très populaire et vivante aujourd'hui en Transylvanie ; elle est jouée dans toutes les occasions de la vie (mariages, baptêmes, enterrements, anniversaires, fêtes rituelles et calendales...).

Ardéal a côtoyé de grands musiciens et chanteurs transylvaniens, et à la suite de la rencontre de Catherine Delolme avec Christiane Ildevert, sa présence dans ce projet s'est imposé comme une évidence.

<https://trioardeal.wordpress.com/le-trio/>

Biographies des artistes

Christiane Ildevert - Contrebasse

Au fil des années, on la voit apporter sa solidité de musicienne et son énergie à divers ensembles et créations. Son répertoire très ouvert va des musiques baroques (avec l'ensemble **Anachronismes**, avec les **Festes d'Orphée**, **l'orchestre de chambre des Cévennes**, **Musica Antiqua de Provence**, lors de rencontres avec des musiciens des Arts Florissants) ou contemporaines (création au GEMM 1999, création Rey Eisen...) aux musiques traditionnelles balkaniques (avec le groupe **AKSAK** depuis 31 ans, dont le trio **Ardéal** est issu) ou occitanes (avec le quartette **Drailles**, avec **Guilaine Renaud**, **Renat Sette**, ou **Patrick Vaillant**) en passant par la musique improvisée et les rencontres avec de nombreux danseurs ou plasticiens, circassiens (**Cie Rose des Vent - Aicha Aouad**).

Elle est aussi **formatrice et intervient au sein du CFMI d'Aix en Provence** ou dans de nombreuses formations **AFDAS** concernant la musique balkanique et les spécificités liées au jeu de la contrebasse.

Catherine Delolme - Chant

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 la dernière est **Dalok**), 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**. Elle est également membre de **Grand8**, grand ensemble de musique improvisée de la région PACA, depuis 2016.

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).

Philippe Franceschi - Bratsch et Clarinette

Clarinettiste du **groupe Aksak** depuis son origine, spécialisé dans la musique des Balkans, il interprète le répertoire des musiques traditionnelles d'Europe de L'Est et participe à son actualisation par des interprétations et des compositions nouvelles.

Il se passionne pour la musique de Transylvanie en jouant du Bratsch au sein du trio **Ardéal**.

Chef de chœur, il dirige **le groupe vocal Antequiem** d'Aix-en-Provence avec lequel il crée plusieurs spectacles, notamment des réassemblages d'opéras baroques, avec une prédilection pour Charpentier, Lully ou Rameau. Il participe à de nombreuses créations de compositeurs comme Lucien

Guérinel, Robert Coinel, François Rossé, Maurice Ohana, Zad Moultaqa notamment aux côtés de Roland Hayrabédian.

Il crée le **groupe vocal Cor D-Lus** autour des polyphonies occitanes, entre tradition et création.

Depuis 2015, Philippe Franceschi est associé à l'équipe artistique et pédagogique pour les projets éducatifs et socio-artistiques « Passerelles » du **Festival d'Aix-en-Provence** : Festival Chorales Académiques, Le Monstre du Labyrinthe en 2015, Ouverture(s), Médinée en 2016, Odyssée N°7 - A voix nue - avec Sonia Wieder-Atherton en 2017, Orfeo et Majnun en 2018, La Conférence des oiseaux de Moneim Adwan en 2019, Accents Balkans en 2021.

Par ailleurs, il enseigne la direction de chœur et le chant choral à Aix-Marseille Université, au Centre de Formation de Musiciens Intervenants d'Aix-en-Provence et au Conservatoire à Rayonnement Départemental des Alpes de Haute Provence.

Patrice Gabet - Violon

En 1974, il effectue son premier voyage en Transylvanie. Il y apprendra par la suite, auprès de fabuleux violonistes, le répertoire qui sera celui du trio à cordes **Ardéal**. Il étendra son répertoire aux autres pays balkaniques, avec le groupe **Aksak** avec lequel il joue depuis 1989. Il rejoint en 2010 le groupe **Panselinos**, groupe fétiche de la communauté grecque des Bouches-du-Rhône. Il a également, depuis 1995 exploré le riche répertoire de violon de la Provence Alpine au sein des groupes **Rigodon Sauvage** et **Drailles**. Il participe également à des projets mêlant la danse contemporaine et le cirque avec la **Compagnie la Rose des Vents**, dirigée par la chorégraphe Aïcha Aouad. Il est Professeur de Musiques Traditionnelles au **CRD 04** et formateur au **CFMI** d'Aix en Provence.

Gabrielle Varbetian - Chant

Gabrielle fait ses débuts musicaux à la **Maîtrise des Bouches-du-Rhône**, avec laquelle elle foulera les planches de **l'Opéra de Marseille**, et de la scène des **Chorégies d'Orange**. En 2008 elle entre au conservatoire de Marseille dans la classe de chant lyrique d'Isabelle Vernet, et obtient son DEM à l'unanimité au **Conservatoire de Strasbourg**, en 2018. Elle poursuit sa formation au **Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon**, dans la classe de chant musique ancienne de Robert Expert, et elle passera son DNSPM en juin 2021.

Sa première prise de rôle fut « Vespina » dans l'opéra bouffe de Haydn « **L'Infedeltà delusa** » dirigé par **Sigiswald Kuijken** en décembre 2019, au **Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris**.

Tout en poursuivant ses études, Gabrielle s'engage dans des projets de création, Elle fait partie de l'ensemble de musique ancienne **La Camerata Chromatica**, fondé en 2018 sous l'impulsion de Benjamin Delale, qui interprète la musique chromatique des XV et XVI siècles. Elle a participé depuis 2015 à des créations alliant musique traditionnelle et musiques savantes, avec l'ensemble **Motetus**, puis dans le projet **Dalok** depuis 2019.

Mélissa Zantman - Chant

Mélissa débute le chant dès son plus jeune âge, suit des cours au conservatoire (chant, flûte traversière, piano, danse et théâtre) et commence l'accordéon chromatique à 14 ans. Suite à la formation professionnelle "Pro Musica" (84), elle obtient en 2012 le DEM/Musiques Actuelles au CRR d'Avignon, ainsi que le MIMA. En 2010, elle intègre le groupe de musiques du monde **Joulik**, avec lequel elle a à ce jour enregistré 4 disques et fait de nombreuses tournées. Ces dernières années elle

a participé à la naissance de différents projets : **Dàlok**, **La Mòssa**, **Motetus** (formations vocales), **Melizma** (musique des Balkans), **A la Primavera** (Cie Goûtes-y-donc). Actuellement, en plus de Joulik et Dàlok, elle fait partie de **La Compagnie du Pestacle** et de la **Cie Goûtes-y-donc**, deux compagnies jeune public, et d'une création avec **Tram des Balkans**. Dans ses différents projets, Mélissa chante, joue de l'accordéon, des percussions et des flûtes.

Elle transmet aussi le chant auprès d'amateurs de tous âges, en interventions régulières à La Ferme de Trielle (15) et l'Association T.E.T (17) dans le cadre de Classes culturelles, au **Conservatoire d'Apt (84)** pour des classes d'éveil musical et ateliers en crèches avec la Cie du Pestacle, au **Chantier à Correns (83)** auprès de classes de primaire avec Joulik, et avec le TRAC (84).