

Carnet
Spectacle

Opéra Orchestre
National
Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

La mécanique du chœur

Opéra Orchestre National Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale
Michael Schönwandt
chef principal

Bibliographie

- Notes d'intention de Caroline Semont-Gaulon
- Site internet d'Êkhô : <https://ekho-choeurdechambre.fr/>

La mécanique du chœur

lun 15 nov. à 10h et 14h30
Salle Pasteur, Le Corum
Durée : 50mn

Êkhô chœur de chambre
Avec la participation exceptionnelle
de **Jean-François Mercier**
Caroline Semont-Gaulon direction

L'ambition de ce spectacle tout public est de permettre à chacun de découvrir de plus près ce qu'est un chœur vu de l'intérieur. Dans cet exercice chirurgical, la cheffe de chœur Caroline Semont-Gaulon nous invite à découvrir les différentes voix qui composent le chœur Êkhô, la manière dont elles se mêlent pour créer des polyphonies vocales toujours nouvelles, le rôle du chef (le cœur du chœur) et le rapport à son battement, à son geste.

Caroline Semont-Gaulon

Après des études de piano puis de direction de chœur auprès de Claire Marchand à Paris, Caroline Semont-Gaulon débute sa carrière en tant que professeure de chant choral et de direction de chœur pendant 14 ans au CRR de Cergy-Pontoise. Depuis 2015, elle enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier et co-dirige le Chœur symphonique de Montpellier, ensemble amateur de 70 chanteurs.

Pédagogue reconnue en enseignement de la direction de chœur, elle intervient régulièrement pour des formations d'enseignants ou de musiciens (CFMI, Fondation Villecroze, Éducation nationale), en plus de la classe de direction de chœur du CRR de Montpellier où, aux côtés de ses collègues, elle forme de jeunes chefs de chœur et leur transmet sa vision du métier.

Artiste aboutie, elle place au cœur de sa pratique musicale le lien avec ses chanteurs et le rapport aux textes que sert la musique vocale. Riche de ses années d'expériences de direction et d'enseignement de la direction, elle crée Êkhô chœur de chambre en 2017. Elle y trouve un outil idéal pour développer son langage musical et aller à la rencontre de nouveaux publics pour la musique chorale.

Êkhô

5

Créé en 2017, le Chœur de chambre Êkhô est un ensemble vocal professionnel, mixte et à géométrie variable, sous la direction de Caroline Semont-Gaulon. Depuis sa création, il aborde différents répertoires allant de la musique baroque à nos jours, essentiellement *a cappella*. Faire vivre à des publics variés des émotions musicales fortes, par la beauté des voix et du répertoire, voilà la vocation du chœur, inscrite dans son nom : Êkhô, en grec « faire retentir, faire résonner ». Afin de toucher un public plus large que celui des salles de concert, Êkhô s'attelle également à chanter « hors les murs » : EHPAD, écoles, ou encore en extérieur.

Le chœur est composé de choristes et solistes habitués des scènes des Opéras de France et de la région Occitanie : Opéra-Théâtre d'Avignon, Opéra Orchestre national Montpellier,

Festival lyrique de Saint-Céré, Chorégies d'Orange, Festival Radio France...

Les chanteurs sont membres d'ensembles de musique spécialisés (Les Métaboles, Les Gentilshommes, le Concert d'Astrée, Witiza, Sequentiae, Héliade) ou encore enseignants, chefs de chœur, musicothérapeutes, experts du monde culturel, étudiants chanteurs du CNSM.

La musique traditionnelle ou encore la musique médiévale font aussi partie de l'éventail des compétences artistiques des chanteurs d'Êkhô, puisque certains sont issus d'ensembles comme ZinZiberine ou Bal'O Gadjo, Hortus ou Mora Vocis. La plupart des chanteurs sont originaires de Montpellier et sa région, mais certains viennent de Paris, Lyon, Gap ou Orléans pour rejoindre Êkhô.

Jean-François Mercier

Jean-François Mercier est un humoriste canadien, diplômé en 1997 de l'Ecole Nationale de l'humour (notre Comédie Française mais version drôle et outre-Atlantique). Il a multiplié les rôles secondaires dans des émissions populaire (*Un gars une fille, Virginie*) ainsi que des scénarios pour des séries et émission télévisées. Il est très à l'aise sur scène et enchaîne tournée et one-man-show au Canada. Enfin, il est très actif sur les réseaux sociaux et anime sa grande communauté via des vidéos désopilantes sur Youtube.

Concept

En tant que directrice artistique, Caroline Semont-Gaulon nous invite à découvrir la mécanique du chœur. Entre les premières répétitions et les applaudissements salvateurs, il s'en passe des choses pour un chœur ! Des rouages d'apprentissage, des pistons de décisions, des carrures rythmiques mais aussi sociales et professionnelles qui font tourner cette mécanique huilée à la clé de *sol*. Un chœur, c'est également, et avant tout, tout un ensemble d'humains. Des humains qui ne tiennent pas un instrument en main contrairement à l'orchestre ; des humains qui apportent leur contribution avec leur propre voix, intime et personnelle. Pour que la machine musicale fonctionne, il est donc indispensable de mettre en place des rituels, des codes, quelques règles, des objectifs et du plaisir.

L'ambition de ce spectacle tout public est de permettre à chacun de découvrir de plus près ce qu'est un chœur vu de l'intérieur. Dans cet exercice chirurgical, nous découvrons les différentes voix qui le composent, la manière dont elles se mêlent pour créer des polyphonies vocales toujours nouvelles, le rôle du chef : le cœur du chœur (!?) et le rapport à son battement, à son geste. Il y a aussi une question d'unité de son recherché, tous les chœurs n'ont pas la même couleur. Et si en plus de mieux connaître cet ensemble musical, nous vous avons donné envie de chanter ou du moins la curiosité d'en écouter, c'est gagné !

Le chœur Êkhô complète sa douzaine de chanteurs par un artiste d'un autre style, le comédien et humoriste Jean-François Mercier. Par son personnage attachant et drôle, il fait le lien avec le public et met en valeur les acrobaties polyphoniques d'Êkhô. Grâce à lui, le concert se transforme en analyse musicale ludique et pleine de facéties. De plus, grâce aux séances préparatoires pour les écoles menées en amont par les chanteurs, les notions de bases telles que la connaissance des tessitures par exemple, auront déjà été abordées. Cela permettra une compréhension d'autant plus profonde de ce que le public va entendre. Et pour aller jusqu'au bout de l'interaction, un chant sera appris et interprété en commun.

Œuvres présentées

Parmi les choix de Caroline Semont-Gaulon, trois œuvres ont particulièrement retenu notre attention : *Immortal Bach* de Knut Nystedt, *Northern lights* d'Ola Gjeilo et *Je m'en vas* de Tri Yann arrangé par Etienne Daniel.

***Northern lights* d'Ola Gjeilo**

Ola Gjeilo est un jeune compositeur et pianiste, né en 1978 en Norvège. Il se forme à la fameuse Juilliard School de New York ainsi qu'au Royal College of Music de Londres où il se lance essentiellement sur des pièces chorales. *Northern lights* est l'un de ses plus grands succès. On peut rapprocher son esthétique de celle de l'américain Eric Whitacre saupoudrée de celle l'estonien Arvo Pärt. Cette musique chorale est relativement facile à faire sonner, de nombreux chœurs amateurs de bon niveau l'ajoutent à leur répertoire. Il existe donc une multitude de versions à la qualité variable sur YouTube. On ne peut que vous conseiller l'interprétation de la Phoenix Chorale. Ola Gjeilo a composé *Northern lights* lors d'une résidence au sein de ce même chœur, c'est donc une pièce taillée sur mesure pour ces chanteurs. Le texte est en latin : *Pulchra es amica mea*, c'est un extrait du chant de Solomon dans la Bible qui évoque la beauté et l'amour perdu. Ola Gjeilo dit également s'être inspiré de la lumière éthérée des aurores boréales pour composer la pièce.

***Je m'en vas* de Tri Yann arrangé par Etienne Daniel**

Nous quittons les compositeurs norvégiens pour découvrir le travail d'Étienne Daniel sur la chanson populaire de Tri Yann. Tri Yann (en breton, les trois Jean), groupe de folk français, a été le fer de lance de la musique celtique en France, bien avant les Manau de l'année 1998. Ils ont popularisé l'indétrônable *Le Loup le Renard et la Belette* ou encore *Dans les prisons de Nantes*. Leur chanson *Je m'en vas* raconte le voyage d'un pèlerin partant du Nord de l'Écosse pour rejoindre Saint Jacques de Compostelle (*Santiago*) en passant par le pays de Galles (*Cambria*) et la Bretagne. Etienne Daniel, compositeur de musiques chorales, principalement aux Editions à Chœur Joie, a arrangé ce chant populaire pour chœur mixte. C'est-à-dire que dans sa version, l'accompagnement instrumental disparaît et c'est l'ensemble du chœur qui fait office d'accompagnement. La mélodie est donnée aux ténors tandis que les autres voix (sopranes, alti, basses) harmonisent le chant avec des paroles extraites du chant initial.

Immortal Bach de Knut Nystedt

Jean-Sébastien Bach est un des compositeurs occidentaux les plus connus au monde. Les musiciens le surnomment depuis des siècles « le père de la musique ». Son art du contrepoint (les lignes vocales qui s'entrecroisent) a irrigué toute l'écriture de la musique savante jusqu'à nos jours. Il a travaillé en Allemagne durant le XVIIIe siècle en tant qu'organiste virtuose, maître de concert et maître de chapelle. Dans ce dernier poste, il devait écrire quasiment tous les jours des petits chants à 4 voix pour les offices religieux, les chorals. On étudie au conservatoire encore ces chorals de Bach comme des exemples de grammaire musicale !

Pour sa pièce *Immortal Bach*, le compositeur Knut Nystedt a utilisé un choral de Bach. Il s'agit de *Komm, Süßer Tod* K.487. Le chant est une première fois présenté en intégralité sans le moindre changement puis vient le traitement du compositeur. Au lieu de composer avec des notes (comme le faisait Bach), en ajoutant des mélodies ou en modifiant des voix, il n'a absolument pas touché la mélodie et a travaillé sur un autre aspect du son : la masse sonore. Il a pris la musique de Bach comme si c'était un objet plastique et l'a étirée ! Parfois il l'a découpé en juxtaposant des mesures les unes aux autres, parfois encore il a créé un tuilage, comme un copier / coller, sur une phrase. L'effet est spectaculaire, on a l'impression que la musique de Bach « déraille » puis se dilate ou se contracte. L'auditeur reconnaît bien le choral originel, que l'on a entendu une fois « normalement », mais les sons qui s'ensuivent et leur manière de s'organiser troublent et surprennent.

Knut Nystedt est un compositeur norvégien né en 1915 et éteint en 2014, reconnu dans son pays et couvert de prix pour ses compositions et sa contribution au rayonnement de la musique norvégienne. Organiste, il officie également en tant qu'enseignant de direction de chœur à l'Université d'Oslo. Il a créé puis dirigé le Norwegian Soloists' Choir pendant 40 ans. La plupart de ses œuvres puisent leur texte et inspiration dans la Bible et des thèmes sacrés. La musique liturgique, notamment les chants grégoriens et le compositeur italien Palestrina ont influencé son écriture.

Pour préparer la venue au concert, il y a deux interprétations de cette pièce disponibles sur YouTube à ne pas manquer. Ces vidéos permettent de mieux comprendre et d'apprécier toute la matière de la pièce.

Tout d'abord, on peut trouver la performance filmée du Maulbronn Chamber choir (Maulbronner Kammerchor) dirigée par Benjamin Harmann et enregistrée dans le monastère de Maulbronn, classé patrimoine mondial de l'Unesco. Outre le décor magnifique et l'interprétation prenante, c'est l'aspect « chorégraphique » qui est magnifique. L'écriture musicale de Knut Nystedt est appliquée aux mouvements des choristes. Les différents groupes se déplacent selon différentes vitesses correspondantes à leur progression dans le chant. On a une traduction par le corps très nette et très sobre de ce qu'a fait le compositeur par la musique.

La deuxième vidéo est un peu plus scolaire, c'est un guide d'écoute qui présente l'excellente prestation du

chœur de Princeton University lors d'un concert intitulé *Breaking Bach* (en hommage à la série *Breaking Bad*!) Les choristes sont dispersés sur l'espace scénique et grâce à un montage vidéo, chaque mesure de Bach chantée se déroule comme un prompteur. On peut donc apprécier de manière visuelle très claire, même si on ne sait pas lire la musique, le travail de Knut Nystedt.

**Opéra Orchestre
National
Montpellier**

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale
Michael Schönwandt
chef principal

Service Développement Culturel
Actions artistiques et pédagogiques

Carnet spectacle réalisé sous la direction de
Mathilde Champroux

Rédaction des textes
Guilhem Rosa

Réalisation graphique
Hugo Malibrera

Illustration de couverture
Margaux Othats

