

VOCALLES 2000, hommage à Nicola VACCAJ
27 pièces pour une introduction au répertoire vocal "contemporain"
27 pieces as an introduction to the contemporary vocal repertoire

Folies Bergère, 15 juillet 2009, 18h

with **Marybel Dessagnes** (composer), **Prof. Paolo Zedda** (PhD, teacher of singing and lyric diction)

Les chanteurs du programme EVTA/YPP ci-dessous vont interpréter / The singers underneath interpret :

Leonardo Cortellazzi (Italian Tenor), « Barcarole » de Patrick Burgan.

Guillaume Delpech (French countertenor), « Tornorio » et « Corre tortui » d'Eric Breton.

Christine Sutter (Soprano from Switzerland), « Fou-rire » de Marybel Dessagnes.

Matti Turunen (Finnish bass), « Automne numérique » de François Rossé.

Barbara Zamek-Gliszczyńska (Poland soprano), « Techno-Scat » de Marybel Dessagnes.

Les 27 partitions contenues dans le recueil Vocales 2000 sont le résultat d'une action pédagogique (Vaccaj 2000) que j'ai lancée, lors de ma présidence à l'Association Française des Professeurs de Chant (AFPC), afin de promouvoir une sensibilisation des professeurs de chant, et de leurs élèves, au langage vocal de la musique "contemporaine", et cela depuis le début des études de chant.

En 1997 nous avons contacté des compositeurs, en majorité français, mais aussi étrangers (à peu près 150 en tout), pour leur faire part du projet d'édition d'un recueil de "pièces" courtes, principalement pour voix et clavier, en vue d'un travail préparatoire à la musique vocale contemporaine. Nous leur demandions de composer des pièces spécifiques sur un texte de leur choix, pour différentes tessitures, prenant en compte certaines particularités que l'on trouve le plus souvent dans ce répertoire vocal, notamment : les micro-intervalles, l'enchaînement de grands intervalles, la complexité rythmique, le "parlato", la "modalité" contemporaine, les voyelles et onomatopées, autres aspects...

*Le nom de *Nicola Vaccaj, évoqué lors de cette opération, voulait rappeler une action pédagogique semblable, de la part d'un seul compositeur qui a su faire une synthèse intelligente de la musique de son époque, en donnant avec les XV leçons de son « Metodo pratico di canto italiano per camera » une base de travail efficace aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels du chant. Le succès pédagogique de son « metodo » durant encore aujourd'hui, nous essayons de proposer une démarche semblable avec Vocales 2000, mais avec un nombre important de compositeurs, afin de mieux répondre à la diversité de la musique « contemporaine » de notre époque.*

Nous avons reçu 67 pièces de la part de 23 compositeurs qui ont répondu positivement à notre proposition. 27 pièces ont été sélectionnées pour ce premier recueil. Nous les avons ensuite classifiées par la tessiture et la particularité de l'écriture. Chacune d'entre elles a été accompagnée d'un commentaire explicatif ; chaque compositeur y est présenté par une courte notice biographique.

Ces partitions sont accompagnées d'un CD audio qui permet à la fois d'entendre une interprétation de ces oeuvres et fournir une base musicale pour le travail personnel des chanteurs. L'opération "Vaccaj 2000" ne s'arrête pas là, et nous espérons de voir une suite de ce premier recueil, en France ou ailleurs! ICVT7 est l'occasion idéale pour la poursuite d'un tel projet...

ENGLISH :

The 27 pieces included in this album, as an introduction to the contemporary vocal repertoire, are the result of a pedagogical initiative I developed during my presidency of the French Association of Teachers of Singing (AFPC), as an aid towards increasing the sensitivity of teachers, and pupils alike, to the vocal language of contemporary music from the beginning of singing lessons.

This album presents a selection from the 67 pieces sent to us, our aim being to enable an approach to this repertory that is as varied as possible. Among the numerous composers we contacted in 1997 (over 150), we chose the pieces sent by twenty of them. We have classified each piece by tessitura, style of writing and increasing difficulty. Each composer has a concise biographical note and give us explanatory notes. This album is accompanied by a CD with a rendering of the pieces and a 'play back' for singers to work with. With the title "Vocales 2000, hommage à Nicola Vaccaj" we also render homage to a remarkable figure among singing teachers and evoke the spirit of a method that, for amateurs and professionals alike, is still today an exemplary reference in classical singing studies.

We want to carry on and widen this experience. This flyer is also a call to foreign friends interested by this pedagogical action, so they may talk of this initiative, point it out to any interested composers, and so contribute to the enrichment of this experience. ICVT7 is a good opportunity for that. Thank you..

Paolo ZEDDA

e-mail : zeddap@club-internet.fr

web site: <http://zeddap.club.fr/paolozsite>

Qui est / Who is Marybel Dessagnes ?

Exerçant le métier de compositeur et de pédagogue depuis plus d'une vingtaine d'années, et ayant un vif intérêt pour la voix, j'ai tout naturellement été en contact avec des professeurs de chant. J'ai collaboré pendant de nombreuses années de façon extrêmement étroite avec ma collègue du conservatoire d'Annecy, Eva Kiss.

A chaque fois j'écrivais à sa demande des pièces pédagogiques contemporaines "sur mesure" pour ses élèves. Par exemple, en soulignant le caractère de l'un ou en appuyant sur la difficulté de tel autre.

Pour cela, un compositeur doit réaliser un véritable travail d'équipe et connaître précisément ce que peuvent faire des élèves chanteurs, selon leur niveau vocal et leurs capacités musicales.

Comment concilier sans compromis voix et musique contemporaine abordable et ludique ? Comment un compositeur peut-il s'insérer efficacement dans la vie d'un établissement d'enseignement artistique ?

C'est ce que je propose de vous raconter au travers de l'expérience Vocales 2000 de mon point de vue de compositeur pédagogue. Je m'interroge également sur la diffusion de ce répertoire.

A part le Centre de Documentation de la Musique Contemporaine en France, il existe de nombreux sites associatifs (notamment américains) de mise en ligne de partitions et d'enregistrements de compositions pas nécessairement « contemporaines ». Pourquoi ne pas imaginer la même chose d'un point de vue Européen voire Mondial? Il y a un véritable besoin pour les compositeurs de se regrouper et de faire profiter les interprètes, professeurs et élèves, d'un travail de terrain souvent riche, mais méconnu.

Enfin, mon intervention se terminera par l'écoute en direct de « Technoscat » et de « Fou-rire », deux pièces que j'ai composées et qui font partie du recueil "Vocales 2000", où je montrerai avec les interprètes du programme EVAT/YPP le type de travail que j'ai l'habitude de faire avec les chanteurs...

Ces pièces ont d'ailleurs fait partie d'une séquence de concert (avec cinq extraits des Vocales 2000) qu'une chanteuse et pédagogue allemande, Ulrike Martin, a présenté lors du concert à la Musikhoschule de München le 25/10/2005...

ENGLISH :

As a composer and teacher for the past twenty years, and having taken a deep interest in the voice, I quite naturally have been in contact with singing teachers. I have collaborated for numerous years with my colleague, Eva Kiss at the Conservatory of Annecy. At her request, I often wrote contemporary study pieces specifically for her students, drawing upon the particular character of one, or emphasizing the vocal difficulties of another.

In order to do this a composer must be able to work as a team with the students and understand what they can achieve based on their vocal level and musical capacities.

How, without compromise, does one reconcile the voice and light, accessible, contemporary music? How does a composer ultimately fit in to the life of an artistic, educational institution? This is what I hope to explain through Vocales 2000, drawing from my experience as a composer and teacher.

I also feel concerned by the promotion of this repertory. Aside from the Documentation Center for Contemporary Music (CDMC) in Paris, there are several other sites, especially American, that diffuse musical scores and recordings on-line, not all of which are "contemporary" music. Why not imagine this same possibility from a European or even world-wide point of view ? There is a genuine need for composers to come together and allow artists, teachers and students to make the most of the rich, though often unknown work created in the studio.

Lastly, I will conclude my lecture by the presentation of "Technoscat" and "Fou-rire", two of my compositions which are included in the Vocales 2000 collection. I will take this opportunity with the artists in the EVAT/YPP program to demonstrate the type of work that I am accustomed to doing with singers.

These pieces, moreover, were of a concert sequence (along with five other extracts from Vocales 2000) sung by a German singer and teacher, Ulrike Martin, who interpreted them during her concert at the Musikhoschule de München on October 25, 2005.

Marybel DESSAGNES

e-mail : dessagnesmarybel@hotmail.com