

Les vocalises de MARCHESI

Analyse et commentaires par J.Charles RAMELLI – professeur de chant - *avril 2024*

Salvatore MARCHESI (nom de scène de Salvatore de Castrone della Rajata) sicilien né à Palerme le 15 janvier 1822 et décédé à Paris le 20 février 1908, était baryton, compositeur, traducteur, librettiste et professeur de chant.

Appartenant à une famille aristocratique sicilienne, il quitte la carrière militaire et étudie la musique et le chant d'abord à Palerme, avec le compositeur Pietro Raimondi, et plus tard à Milan avec Francesco Lamperti et Uranio Fontana. Après avoir participé aux Cinq-Jours en 1848¹, il fuit aux États-Unis et fait ses débuts à New York dans le rôle de Don Carlo de Verdi dans Ernani. De retour en Europe, il prend le nom de scène "MARCHESI" et s'installe à Londres où il étudie le chant avec Manuel GARCIA, le professeur de chant le plus renommé de l'époque, maestro de la mezzo-soprano Mathilde GRAUMANN que S. MARCHESI épouse en 1852.

Salvatore MARCHESI est un musicien cultivé qui exerce notamment dans les pays germanophones où il est professeur d'italien. Il est en contact avec des musiciens importants (Liszt, Verdi, Hiller, Meyerbeer) et traduit en version rythmique italienne de nombreux opéras écrits initialement en français ou en allemand.

Après une dizaine d'années d'enseignement au Conservatoire de Vienne le couple retourne en France en 1861 et, soutenu par Rossini, tente d'obtenir une place au Conservatoire de Paris. Ils n'y parviennent pas en raison de l'opposition d'Auber qui conteste la méthode de chant basée sur la langue italienne, et non sur la langue française... En 1865 ils sont engagés au Conservatoire de Cologne, et en 1868 ils retournent au Conservatoire de Vienne où ils restent jusqu'en 1878. En 1881, ils s'installent définitivement à Paris (rue Jouffroy) où ils fondent l'École MARCHESI dont sortent certains des chanteurs les plus importants de l'époque.

Mathilde GRAUMANN-MARCHESI (1821-1913) est la nièce de la baronne viennoise Dorothea von Ertmann née Graumann, célèbre pianiste amateur, amie et élève de Beethoven qui lui dédia sa sonate opus 101 en La majeur. Elle est un célèbre professeur de chant, compositrice, et comme son mari, a conçu une méthode vocale pour le bel canto. Elle exprime à plusieurs reprises son mépris pour les enseignants de son époque qui utilisent des méthodes consistant à développer pleinement la voix en seulement un ou deux ans, estimant que l'apprentissage vocal est mieux approché à un rythme lent et maîtrisé. Les caractéristiques les plus distinctives de son enseignement sont sa *méthode analytique* et son insistance sur les temps de travail très courts pour les débutants. Sa méthode accorde une grande importance à la compréhension intellectuelle de la nature technique et esthétique de tout ce qui est chanté, des grands airs aux simples exercices vocaux. Elle soutient notamment que la pratique par cœur sans compréhension est nuisible à l'utilisation artistique de la voix.

Elle est connue comme professeur de chant d'un grand nombre de chanteuses, telles que Nellie Melba, Emma Calvé, Frances Alda, Selma Kurz, Mary Garden ou Sybil Sanderson. Une des filles du couple, Blanche MARCHESI (1863-1940) fut également une célèbre mezzo-soprano et professeur de chant.

¹ Révolution que connaît Milan dans le prolongement du « Printemps des peuples » en mars 1848 contre l'autorité de l'Empire d'Autriche ; épisode populaire majeur de l'unification italienne, inaugurant les événements qui vont conduire à la construction de l'Italie unifiée.

Références sonores :

On dispose d'enregistrements de S. MARCHESI dans « La folletta », extrait de « Le sei sorelle », chansons populaires siciliennes par Rita Streich, (*RIAS Symphony Orchestra Berlin, Kurt Gaebel, Deutsche Grammophon. 1956*), ainsi que des enregistrements de Blanche MARCHESI (*Puccini: Tosca « Vissi d'arte », Mascagni: Cavalleria rusticana « Voi lo sapete », Bach: « Bist du bei mir », Chaminade : « l'été ». 1906*).

Compositions et recueils de vocalises de Salvatore MARCHESI

- Riassunto dell'arte del canto per tutte le voci: 20 vocalizzi, Milano: F. Lucca, 1867.
Notons qu'on trouve aussi des éditions chez SCHIRMER (New York) pour « voix moyenne », une transposition pour alto en italien et anglais (entre 1899 et 1927), une édition revue par Mathilde MARCHESI aux éditions ANDRE (italien-allemand). Ce recueil a fait l'objet de nombreuses rééditions chez SCHOTT, KALMUS, BROEKMANS, Muzibook, etc.
- 24 esercizi facili e progressivi per lo sviluppo del meccanismo della voce e 6 esercizi di stile per basso baritono, Milano: Lucca, 1879
- 6 esercizi di stile per basso baritono, Op. 19, Milano: Lucca, 1879
- 24 nouvelles vocalises élémentaires et progressives pour ténor ou soprano avec accompagnement de piano : op.23, Vienna: Spina, 1875
- "Johanna-Valzer", op. 20, Milano: Lucca, 1871
- "Le sei sorelle" (*canzoni popolari siciliane*), Leipzig: Fr. Kistner, 1875
- "Pourquoi ? » *romance composée expressément pour M. G. Roger*, Paris: Schott (dépôt légal 1865). Poésie de Victor Hugo.

Écrits et recueils de vocalises de Mathilde MARCHESI

- L'Art du chant, 24 vocalises pour contralto ou mezzo-soprano op. 29, Paris, Léon Grus, 1884, 77 p.
- L'Art du chant, 30 vocalises pour mezzo-soprano ou soprano op. 30, Paris, Léon Grus, 1884, 77 p.
- Ten Singing Lessons. Preface by Madame Melba, introduction by W. J. Henderson. New York; London: Harper, 1901.
- MARCHESI and Music: Passages from the Life of a Famous Singing Teacher. New York; London: Harper & Bros. Publishers, 1898; Cambridge University Press, 2013, 340 p.

Nous pouvons comparer la carrière d'enseignants et la méthode des MARCHESI avec d'autres pédagogues auteurs de nombreux recueils de vocalises qui les ont précédés ou sont contemporains :

- Gaspare SPONTINI (1774-1851). Compose un « *Metodo di canto* », partition chant-piano (sans paroles) publiée chez Ricordi en quatre langues (italien, français, allemand, anglais).
- Alexis de GARAUDE' (1779-1852). Originaire de Nancy, éditeur de musique à Paris, compositeur de musique sacrée et professeur de chant au conservatoire de Paris (1816-1841). Il publie notamment une *Méthode complète de chant* (1825) et deux recueils de 12 vocalises pour soprano/ténor et contralto/baryton (sans paroles) vers 1830.
- Nicola VACCAI (1790 -1848). Musicien italien ayant composé des opéras, des œuvres de musique sacrée, des cantates, des duos, des airs, des romances et des ballets. Surtout connu comme professeur de chant, il publie à Londres en 1833, *il Metodo pratico di canto italiano per camera*, célèbre méthode (avec paroles) encore utilisée par les professeurs de chant.
- Marco BORDOGNI (1789-1856). Baryton, il fut professeur de chant au conservatoire de Paris à partir de 1820. Il est l'auteur d'une méthode de chant de vocalises (sans paroles) utilisées par les chanteurs pendant plus d'un siècle.
- Ferdinando PAËR (1771-1839). Compositeur d'opéras ayant travaillé en Italie, en Autriche et en Prusse avant de s'installer à Paris sous la protection de Napoléon Ier, où il dirigea le Théâtre des Italiens et enseigna au Conservatoire. Il publie notamment une méthode de vocalises pour les voix de soprano et ténor, et un recueil de 34 exercices pour voix de contralto et basse-taille (sans paroles).
- Giuseppe CONCONE (1801-1861). Professeur de chant ayant exercé à Turin, dont les exercices techniques (sans paroles) restent une référence pédagogique.
- Gustavo CARULLI (1801-1876). Chanteur, guitariste, compositeur, il publie une « *Méthode du Chant, dédiée à G. Duprez* », puis des « *Exercices et vocalises* » pour chaque type de voix (Lemoine 1838).
- F. CHIAROMONTE (1809-1886). Chef de chant au Théâtre-Italien à Paris puis à Londres, professeur de chant italien au Conservatoire de Bruxelles écrit « *L'Art de phraser et de cadencer. Leçons de chant pour développer le médium de la voix* » (Schott 1865 170 p.)²
- Luigi BORDESE (1815-1886) édite « *Le Vademecum du chanteur, points d'orgue pour toutes les voix et dans tous les tons, à 1 et 2 voix avec accompagnement de piano* », op. 125 (Schott 1863)
- Heinrich PANOKA (1807-1887). Compositeur et violoniste allemand né en Pologne. Elève de BORDOGNI, professeur de chant à Londres, Paris puis Florence ; après s'être consacré pendant quelques années à sa carrière de violoniste, il s'intéresse à la pédagogie du chant et publie plusieurs recueils de vocalises sans paroles (piano-chant), dont les 24 vocalises pour toutes voix sont encore largement utilisées par les professeurs de chant.
- Pauline VIARDOT-GARCIA (1821-1910). Pianiste, cantatrice (mezzo-soprano) et compositrice française d'origine espagnole, fille du chanteur Manuel GARCIA et sœur de la chanteuse Maria MALIBRAN. Professeur de chant à Paris, elle édita notamment des exercices pour voix de femme sans paroles (Heugel Paris).

² Un article similaire sur les vocalises de CHIAROMONTE est en préparation.

- Jean-Baptiste FAURE (1830-1914). Organiste puis un des plus célèbres chanteurs d'opéra du 19e siècle, il composa de la musique sacrée et des mélodies de salons. Professeur de chant au Conservatoire de Paris, il est l'auteur de traités pratiques et pédagogiques sur le chant : « *La Voix et le Chant* » (1886), « *Aux jeunes chanteurs* » (1898), et notamment « *Une année d'études, exercices et vocalises avec théorie* » édité pour plusieurs voix (Heugel 1890). Il fut également un très grand collectionneur de tableaux impressionnistes.

Analyse du recueil de vocalises « Résumé de l'Art du chant pour toutes les voix - 20 vocalises élémentaires et progressives avec paroles pour unir l'articulation à la vocalisation » (op.15)

Version éditée par LE MENESTREL- HEUGEL et fils, éditeurs des solfèges et méthodes du Conservatoire, L. PARENT graveur, Imprimerie DELANCHY-CHAIX (Paris), in-folio 19,5 x 28,5. 53 p. Première publication : 1867. Edition française : vers 1899. Piano / chant. Titres et indications en langue française et italienne.

Edition disponible :

Salvatore MARCHESI - 20 Vocalises Elémentaires et Progressives Opus 15. Voix Moyenne - texte anglais et italien - Partition chant piano – Ed. Schirmer HL50255600.

Contenu :

1. *Emission de la voix (messa di voce) "al ciel..." 2 pages. Do M. Andante mosso.*
2. *Port de voix (portamento) « perché la calma natura... » 3 pages. Sol M. Andante.*
3. *Chant soutenu (canto spianato) « com'è possibile... » 3 pages. Fa M. Cantabile.*
4. *Gamme diatonique (scala diatonica) "non posso più..." 2 pages. Ré M. Allegro moderato.*
5. *Gamme diatonique "la mamma mi forza..." 2 pages. Do M. Allegretto.*
6. *Gamme pointée (scala puntata) "già sorge il giorno..." 2 pages. Sib M. Tempo de valse.*
7. *Gamme chromatique (scala cromatica) "vola il tempo..." 3 pages. Do M. Andante.*
8. *Game mineure (scala minore) "la cara madre..." 3 pages. Mi m. Moderato sostenuto.*
9. *Notes répétées (note ripetute) "non ha gioia il core..." 2 pages. Lab M. Allegro.*
10. *Triolets (terzine) "mi sento un estro..." 2 pages. Do M. Allegro.*
11. *Groupe de quatre notes (quartine) "la madre mi dice..." 2 pages. La M. Andante mosso.*
12. *Arpèges (arpeggio) "la tromba squilla..." 3 pages. Do M. Allegro con brio.*
13. *Appoggiature et acciaccature (appoggiatura ed acciaccatura) "pietà mio dio..." 3 pages. Ré m. Andante espressivo.*
14. *Mordants et gruppetto (Mordente e gruppetto) "donnette mie..." 3 pages (dont changement de tempi et de tonalité). Réb M. Allegretto grazioso.*
15. *Syncope (sincope) « no, non posso più... » 3 pages. Sol M. Allegro giusto.*
16. *Grands intervalles (salti) "palpita tanto che vuoi..." 2 pages. Do M. Allegretto.*
17. *Marcato et staccato (marcato e staccato) "non so più cosa mi faccia..." 2 pages. Mib M. Andante.*
18. *Trilles (trillo) "perché mai così turbata..." 2 pages. Fa M. Andante espressivo.*
19. *Premier résumé "bella è l'azzurra lieta marina..." 5 pages. Mib M. Andante mosso.*
20. *Second résumé "Ignaro il rio del suo destino..." 3 pages. Lab M et Do M. Allegro vivace.*

La partition comporte quelques très brèves précisions de l'auteur : « *Chaque vocalise doit être travaillée d'abord sur A et ensuite avec les paroles ; et en vocalisant sur A, il faut lier les notes qui sont détachées par la syllabation* ». MARCHESI utilise deux signes distincts pour la respiration selon qu'on chante sur la voyelle A, ou avec les paroles.

Intérêt pédagogique

Destinées plus spécifiquement aux chanteurs lyriques, les vocalises de MARCHESI sont un excellent complément aux exercices de VACCAI, de PANOFKA ou de CONCONE dans les classes de chant.

Le texte est plus complexe que celui des vocalises de VACCAI, et permet d'aborder la diction italienne de façon précise. L'utilisation sans le texte est tout à fait adaptée. L'écriture musicale agréable et variée permet également de modifier les tempi et de transposer sans difficultés particulières.

Dès la quatrième vocalise, les difficultés techniques et musicales destinent ces exercices à des élèves de fin de cycle 2 et au-delà.

Je les conseille aux professeurs qui souhaitent varier leurs outils pédagogiques et aux professionnels qui souhaitent maintenir un bon niveau technique.

CLASS-ROOM OF THE ÉCOLE MARCHESI

Teaching - Lyrical singing
MARCHESI's vocalises
Analysis and comments by J.Charles RAMELLI - singing teacher (France) - 2024

Salvatore MARCHESI (stage name of Salvatore de Castrone della Rajata) was a Sicilian baritone, composer, translator, librettist and singing teacher. He was born in Palermo on 15 January 1822 and died in Paris on 20 February 1908.

Belonging to a Sicilian aristocratic family, he left his military career to study music and singing, first in Palermo with the composer Pietro Raimondi, and later in Milan with Francesco Lamperti and Uranio Fontana. After taking part in the Five Days' War in 1848, he fled to the United States and made his debut in New York as Don Carlo in Verdi's Ernani. On his return to Europe, he took the stage name "MARCHESI" and settled in London, where he studied singing with Manuel GARCIA, the most renowned singing teacher of the time and maestro to the mezzo-soprano Mathilde GRAUMANN, whom S. MARCHESI married in 1852.

Salvatore MARCHESI was a cultivated musician who worked in German-speaking countries where he taught Italian. He was in contact with important musicians (Liszt, Verdi, Hiller, Meyerbeer) and translated into Italian rhythmic versions many operas originally written in French or German.

After ten years of teaching at the Vienna Conservatory, the couple returned to France in 1861 and, supported by Rossini, tried to obtain a place at the Paris Conservatory. They did not succeed due to the opposition of Auber who contested the method of singing based on the Italian language, and not on the French language... In 1865 they were hired at the Cologne Conservatory, and in 1868 they returned to the Vienna Conservatory where they remained until 1878. In 1881, they settled permanently in Paris (rue Jouffroy) where they founded the MARCHESI School from which some of the most important singers of the time emerged.

Mathilde GRAUMANN-MARCHESI (1821-1913) is the niece of the Viennese Baroness Dorothea von Ertmann née Graumann, a famous amateur pianist, friend and student of Beethoven who dedicated his sonata opus 101 in A major to her. She is a famous voice teacher, composer, and like her husband, designed a vocal method for bel canto. She repeatedly expresses disdain for teachers of her era who used methods of fully developing the voice in just one or two years, believing that vocal learning is best approached at a slow, controlled pace. The most distinctive features of her teaching are her analytical method and her insistence on very short working times for beginners. Her method places great importance on intellectual understanding of the technical and aesthetic nature of everything that is sung, from grand arias to simple vocal exercises. In particular, she argues that rote practice without understanding is harmful to the artistic use of the voice.

She is known as a singing teacher to a large number of singers, such as Nellie Melba, Emma Calvé, Frances Alda, Selma Kurz, Mary Garden and Sybil Sanderson. One of the couple's daughters, Blanche MARCHESI (1863-1940) was also a famous mezzo-soprano and singing teacher.

Sound references:

We can have recordings of S. MARCHESI in "La Foletta", excerpt from "Le sei sorelle", popular Sicilian songs by Rita Streich, (RIAS Symphony Orchestra Berlin, Kurt Gaebel, Deutsche Grammophon. 1956), as well as recordings by Blanche MARCHESI (Puccini: Tosca "Vissi d'arte", Mascagni: Cavalleria rusticana "Voi lo sapete", Bach: "Bist du bei mir", Chaminade: "summer". 1906).

We can compare the teaching career and method of the MARCHESI family with those of other pedagogues who wrote numerous collections of vocalizations that preceded them or were contemporaries:

- Gaspare SPONTINI (1774-1851). Composes a "Metodo di canto", a score for voice and piano, published by Ricordi in four languages (Italian, French, German, English),
- Alexis de GARAUDE' (1779-1852). Born in Nancy, music publisher in Paris, composer of sacred music and singing teacher at the Paris Conservatoire (1816-1841). His publications include a Méthode complète de chant (1825) and two collections of 12 vocalises for soprano/tenor and contralto/baritone (without words) around 1830.
- Nicola VACCAI (1790 -1848). Italian musician who composed operas, sacred music, cantatas, duets, arias, romances and ballets. Best known as a singing teacher, in 1833 he published il Metodo pratico di canto “, a famous method (with words) still used by singing teachers.
- Marco BORDOGNI (1789-1856). A baritone, he was a singing teacher at the Conservatoire in Paris from 1820. He wrote a singing method of vocalizes (without words) used by singers for over a century.
- Ferdinando PAËR (1771-1839). Composer, worked in Italy, Austria and Prussia before settling in Paris under the protection of Napoleon I, where he directed the Théâtre des Italiens. He notably published a vocalization method for soprano and tenor voices, and a collection of 34 exercises for contralto and bass voices (without words).
- Giuseppe CONCONE (1801-1861). Singing teacher who worked in Turin, and whose technical exercises (without words) remain a pedagogical reference.
- Gustavo CARULLI (1801-1876). Singer, guitarist and composer, he published a "Méthode du Chant, dédiée à G. Duprez", followed by "Exercices et vocalises" for each voice type (Lemoine 1838).
- F. CHIAROMONTE (1809-1886). Head singer at the Théâtre-Italien in Paris and then in London, professor of Italian singing at the Brussels Conservatoire wrote "L'Art de phraser et de cadencer. Leçons de chant pour développer le médium de la voix" (Schott 1865 170 p.)
- Luigi BORDESE (1815-1886) published "Le Vademecum du chanteur, points d'orgue pour toutes les voix et dans tous les tons, à 1 et 2 voix avec accompagnement de piano", op. 125 (Schott 1863)
- Heinrich PANOKA (1807-1887). German composer and violinist born in Poland. Pupil of BORDOGNI, singing teacher in London, Paris and Florence; after devoting a few years to his career as a violinist for a few years, he became interested in singing pedagogy and published and published several collections of vocalizations without words (piano-chant), His 24 vocalizations for all voices are still widely used by singing teachers.
- Pauline VIARDOT-GARCIA (1821-1910). Pianist, singer (mezzo-soprano) and composer. Daughter of singer Manuel GARCIA and sister of singer Maria MALIBRAN. As a singing teacher in Paris, she notably published exercises for female voices without words (Heugel Paris).
- Jean-Baptiste FAURE (1830-1914). An organist and one of the most famous opera singers of the 19th century, he composed sacred music and salon melodies. A singing teacher at the Paris Conservatoire, he was the author of practical and educational treatises on singing: "La Voix et le Chant" (1886), "Aux jeunes chanteurs" (1898), and in particular "Une année d'études, exercices et vocalises avec théorie" published for several voices (Heugel 1890). He was also a great collector of Impressionist paintings.

Analysis of the collection of *Résumé de l'Art du chant pour toutes les voix - 20 vocalises with words to unite articulation and vocalisation*". (op.15)

Version published by LE MENESTREL- HEUGEL et fils, editors of the Conservatoire's solfeggios and methods. L. PARENT engraver, Imprimerie DELANCHY-CHAIX (Paris), folio 19.5 x 28.5. 53 p.
 First publication: 1867. French edition circa 1899. Piano / vocals. Titles and indications in French and Italian.

Edition available:

Salvatore MARCHESI - 20 Vocalises Elémentaires et Progressives Opus 15. Medium voice - English and Italian text - Score for voice and piano - Ed. Schirmer HL50255600.

Content:

1. *Emission of the voice (messa di voce)* "to heaven..." 2 pages. Do Mr. Andante mosso.
2. *Portamento* "perché la calma natura..." 3 pages. Sol M. Andante.
3. *Sustained singing (canto spianato)* "com'è possibile..." 3 pages. Fa M. Cantabile.
4. *Diatonic scale (scala diatonica)* "non posso più..." 2 pages. D M. Allegro moderato.
5. *Diatonic scale* "la mamma mi forza..." 2 pages. Do M. Allegretto.
6. *Pointed scale (scala puntata)* "già sorge il giorno..." 2 pages. Bb M. Waltz tempo.
7. *Chromatic scale (scala cromatica)* "vola il tempo..." 3 pages. Do Mr. Andante.
8. *Minor game (scala minore)* "la cara madre..." 3 pages. Mi m. Moderato sostenuto.
9. *Repeated notes (note ripetute)* "non ha gioia il core..." 2 pages. Lab M. Allegro.
10. *Triplets (terzine)* "mi sento un estro..." 2 pages. Do M. Allegro.
11. *Group of four notes (quartine)* "la madre mi dice..." 2 pages. The Mr. Andante mosso.
12. *Arpeggios (arpeggio)* "la tromba squilla..." 3 pages. Do M. Allegro con brio.
13. *Appoggiatura and acciaccature (appoggiatura ed acciaccatura)* "pietà mio dio..." 3 pages. D m. Andante espressivo.
14. *Mordants et grupetto (Mordente e gruppetto)* "donnette mie..." 3 pages (including change of tempi and key). Reb M. Allegretto grazioso.
15. *Syncope (sincope)* "no, non posso più..." 3 pages. Sol M. Allegro giusto.
16. *Large intervals (salti)* "palpita tanto che vuoi..." 2 pages. Do M. Allegretto.
17. *Marcato et staccato (marcato e staccato)* "non so più cosa mi faccia..." 2 pages. Eb M. Andante.
18. *Trills (trillo)* "perché mai così turbata..." 2 pages. Fa M. Andante espressivo.
19. *First summary* "bella è l'azzurra lieta marina..." 5 pages. Eb M. Andante mosso.
20. *Second summary* "Ignaro il rio del suo destino..." 3 pages. Lab M and Do M. Allegro vivace.

The score contains very brief details from the author: "Each vocalization must be worked first on A and then with the words; and when vocalizing on A, the notes that are detached must be linked by syllabification". MARCHESI uses two distinct signs for breathing, depending on whether you are singing on the vowel A or with the words.

Pedagogical interest

Aimed at opera singers, MARCHESI's vocalizations are an excellent complement to the exercises of VACCAI, PANOFKA or CONCONE in singing classes.

The text is more complex than VACCAI's vocalises, for example, and provides a precise approach to Italian diction. Its use without the text is entirely appropriate. The pleasant, varied musical writing also makes it possible to change tempi and transpose without any particular difficulty.

From the fourth vocalise onwards, the technical and musical difficulties make these exercises suitable for pupils in cycle 3 and beyond.

I recommend them to teachers who want to vary their teaching tools and to professionals who want to maintain a good technical level.
