

Le livre de la pauvreté et de la mort

49e piâneries

6 chants pour voix et piano

Jean-Paul Albert Buisson

Le spectacle :

Coproduction Théâtre de l'Athanon - Atelier de Musique du Havre (Paris - Palaiseau - Le Havre). Création de Clémentine Amouroux et Jean-Paul Buisson d'après le poème de Rainer Maria Rilke. Nouvelle traduction de Clémentine Amouroux, Claudia Schoeller et Claire Langlois. Dessins de Samiha Driss.

C'est une conversation avec un Dieu qui est de tous « le plus dénué de tout .../... la pierre qui roule sans trouver de repos, le vent qui ne possède rien, la nudité sous la lumière. »

Un homme témoigne du monde où il vit, un monde où l'économie se nourrit au détriment des hommes. « les hommes servent les sociétés et y dérivent, ayant perdu l'axe et le rythme de la vie .../... l'argent enfle, suce toutes leurs forces, il est obèse, ils sont petits et creux. » Il témoigne du morcellement intérieur des humains, prie pour que l'homme trouve en lui-même « le fruit qui est au centre de tout .../... la grande mort que chacun porte en soi. » et une pauvreté, qui ne soit pas la misère qui exclut, mais la « grande lumière au fond du cœur. »

Malgré la violence du sujet, la langue de Rilke reste concise, musicale et comme détachée, respectant le désir du témoin : « que mon sang mugisse plus fort que l'océan, mais que, sans aliéner, mes paroles restent tendres, et qu'elles soient désirées. »

Témoins à notre tour, nous avons voulu inviter le spectateur à se joindre à cette méditation qui a « la lumineuse gravité d'une prairie qu'inonde une brève pluie d'été. »

La musique de Jean-Paul Buisson a été écrite pour le texte, dit par Clémentine Amouroux. Elle s'est élaborée très progressivement, par succession de périodes d'improvisation et d'écriture, toujours en confrontation avec le texte. La voix du piano et celle de la comédienne sont irréversiblement liées.

L'absence d'espace scénique s'est également imposée peu à peu. Les spectateurs - placés en tous sens, de manière presque aléatoire - et le témoin - la comédienne - sont ensemble dans le même espace, la même lumière, les mêmes vibrations du piano. Les regards se rencontrent, glissent ou fuient. Le témoin n'est pas toujours visible, il se déplace au sein de ce corps collectif que forment les spectateurs, obligé parfois de forcer le chemin entre eux.

La voix qui se déplace, l'extrême proximité avec le témoin, parfois dérangeante, créent les conditions d'une écoute différente, flottante. Bien que dit très simplement, le texte, de par sa grande complexité échappe parfois à la compréhension du mental. Quelque chose qui ressemble à une plongée en soi-même prend alors le relais.

La musique :

Les partitions comportent exclusivement les signes indispensables à l'interprétation. Les transitions répétées entre texte parlé, piano improvisé, silence, chants et piano écrits ont imposé ce choix.

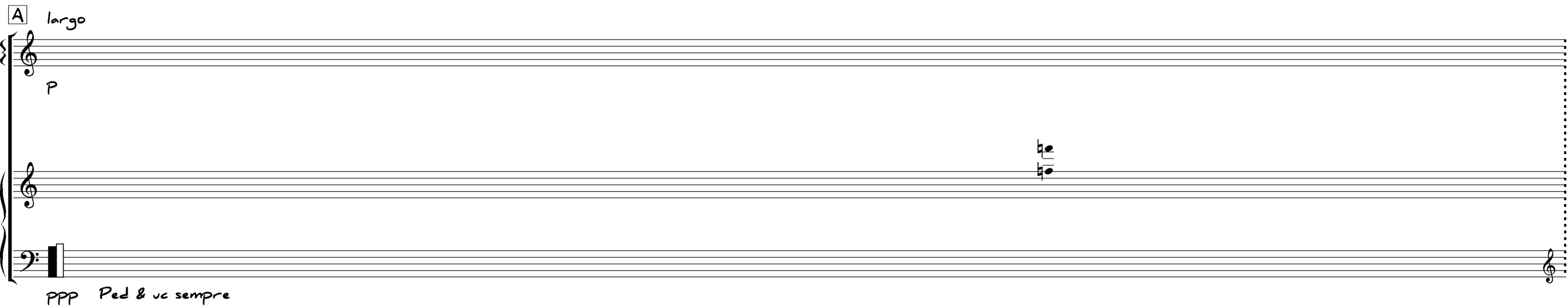
Le piano improvisé qui sous-tend le texte durant cinquante minutes n'a pas vocation à exister en tant que musique de scène. Il fallait donc inscrire l'écriture de ces six chants dans cette continuité.

Les mots de Rilke, riches de leur propre musique, leur chant, leur rythme, leur suspension, leur vibration, imposent au compositeur une grande humilité. L'évidence - au fil des improvisations qui nourrirent les quatre années de travail nécessaires à l'élaboration du spectacle - qu'il fallait simplement tenter d'utiliser les sensations multiples nées des sons du texte, de s'immerger sans retenue dans le trouble poétique, et de tenter d'en devenir un résonateur, d'y amener une contribution sonore évocatrice, comme un doublage au plus près du texte dans une langue dépourvue de sens, génératrice de sensations, intimement liée à la poétique des mots.

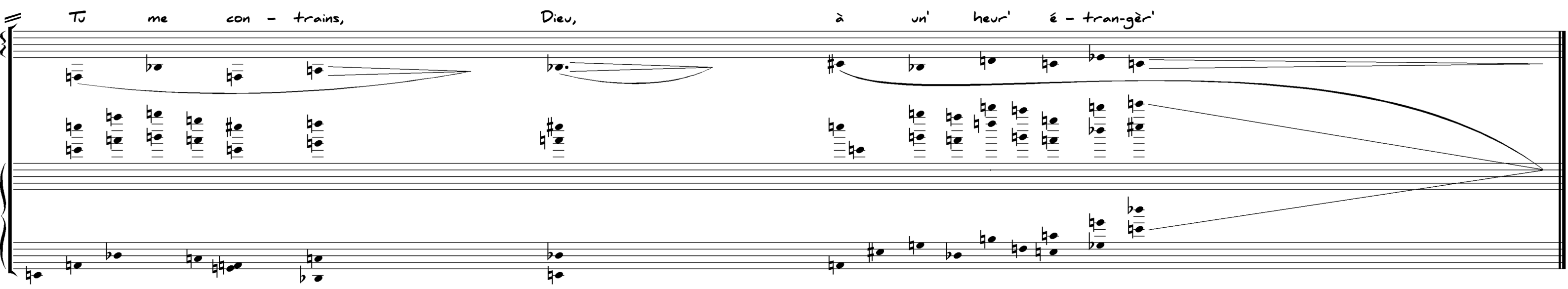
Peu de notes, beaucoup de vigilance ; peu de sons, beaucoup d'intention ; peu d'intensité, beaucoup d'énergie : l'exact contraire de l'accompagnement, de l'ambient, du minimal ; un maximal aiguë, composé de chuchotis sonores résolus.

Les espacements entre les notes, hors des métriques usuelles, invitent à une lecture « graphique » spontanée, adaptable aux capacités de la voix et du piano. La partition doit donc s'aborder de façon intuitive, sensuelle, immédiate, pour mieux mettre en évidence dès la première lecture la substance musicale commune. Seule la mémoire des répétitions successives doit permettre de fixer le détail des temps, des synchronismes, des intentions, du phrasé unique de chaque duo, en toute liberté et exigence.

A *largo*
P
PPP Ped & *uc sempre*

Tu me con - trains, Dieu, à un' heur' é - tran-gèr'

O - o Dieu, donni à cha - cun sa pro - pre mort,

Musical notation for the first system, featuring three staves (treble, alto, and bass clefs). The notes are simple black dots. A long slur covers the top staff from the first note to the end of the system. The word 'ms' is written below the second staff.

u - ne mort née de la vie

Musical notation for the second system, featuring three staves. The notes are simple black dots. A long slur covers the top staff from the first note to the end of the system. The word 'ms' is written below the first staff, and 'ms' is written below the second staff.

à qui l'a - mour do - nna sens et dé - tress'

Musical notation for the third system, featuring three staves. The notes are simple black dots. A long slur covers the top staff from the first note to the end of the system.

Parlé : Car nous ne sommes que l'écorce, que la feuille, mais le fruit qui est au centre de tout, c'est la grande mort que chacun porte en soi.

Musical notation for the fourth system, featuring three staves. The notes are simple black dots.

C'est pour elle que s'éveillent les jeunes filles,

Handwritten musical notation for the first system, consisting of three staves. The top staff has a long slur starting from the first measure and ending at the end of the system. The middle and bottom staves contain several notes, some with stems and some with flags.

comme l'arbre émerge du luth,

Parlé : pour elle que les garçons rêvent d'être des époux,

Handwritten musical notation for the second system, consisting of three staves. The top staff has a long slur starting from the first measure and ending at the end of the system. The middle and bottom staves contain several notes, some with stems and some with flags.

et que les adolescents font des femmes les confidentes d'une angoisse que nul autre n'accueille. C'est pour elle que toutes les choses subsistent éternellement même si le temps a effacé le souvenir,

Handwritten musical notation for the third system, consisting of three staves. The top staff has a long slur starting from the first measure and ending at the end of the system. The middle and bottom staves contain several notes, some with stems and some with flags. A wavy line is drawn across the bottom staff, with the word "improviser" written above it.

et quiconque forge et bâtit, enclôt ce fruit d'un univers, tour à tour gel, fournaise, souffle et lumière. Vers ce fruit va la chaleur des cœurs et des pensées la blanche incandescence.

Handwritten musical notation for the fourth system, consisting of three staves. The top staff has a long slur starting from the first measure and ending at the end of the system. The middle and bottom staves contain several notes, some with stems and some with flags. A wavy line is drawn across the bottom staff, with an arrow pointing to the right.

Do - nne - lui u - ne nuit, pour s'ou - vrir jus - qu'au centr'

The first system of the musical score consists of three staves. The top staff is the vocal line, starting with a treble clef and a common time signature. It contains the lyrics "Do - nne - lui u - ne nuit, pour s'ou - vrir jus - qu'au centr'". The notes are half notes, with a long melisma at the end of the phrase. The middle and bottom staves are for piano accompaniment, with the bottom staff using a bass clef. The accompaniment consists of simple chords and single notes.

Parlé : à ce qui jamais ne pénétra notre humaine épaisseur.

The second system shows the piano accompaniment for the phrase "Parlé : à ce qui jamais ne pénétra notre humaine épaisseur." It consists of two staves. The top staff has a treble clef and contains several chords and single notes. The bottom staff has a bass clef and contains a few notes, including a half note with a sharp sign.

et que ce - tte nuit soit o - do - rant'

The third system of the musical score features the lyrics "et que ce - tte nuit soit o - do - rant'". It consists of three staves. The top staff is the vocal line, with a treble clef and common time. The notes are half notes with a long melisma. The middle and bottom staves are for piano accompaniment, with the bottom staff using a bass clef. The accompaniment includes chords and single notes.

comme des gly - cin'

The fourth system of the musical score features the lyrics "comme des gly - cin'". It consists of three staves. The top staff is the vocal line, with a treble clef and common time. The notes are half notes with a long melisma. The middle and bottom staves are for piano accompaniment, with the bottom staff using a bass clef. The accompaniment includes chords and single notes.

et lé - gèr'

comm'

le

sou -

ffle

des

vents,

Musical notation for the first system. The vocal line (top staff) features a melodic line with a long slur over the first three notes (F#, G, A) and a final note (B) with a fermata. The piano accompaniment (bottom two staves) consists of chords and single notes, including a bass line starting with a B note.

et joy - eus'

comm'

le

lieu

de

la

ré -

su -

rrec -

Musical notation for the second system. The vocal line (top staff) has a melodic line with a long slur over the first three notes (F#, G, A) and a final note (B) with a fermata. The piano accompaniment (bottom two staves) includes chords and single notes, with a bass line starting with a B note.

tion.

Musical notation for the third system. The vocal line (top staff) features a melodic line with a long slur over the first two notes (F#, G) and a final note (B) with a fermata. The piano accompaniment (bottom two staves) consists of chords and single notes, including a bass line starting with a B note.

D Puis u - ne nuit de printemps, lors - qu'ils sont peu

p

si se - te - nir en - cor' au - près de moi,

a - lors je fleu - ri - rai d'un au - au - au - tre chant,

sub - ti - i - il comm' un a - vri - il du nord

qui tar - d'à s'é - pa - nou - ir,

mais se sou - cie de chaque bour - geon.

Parlé : Car ma voix a grandi, tendue vers deux extrêmes, elle est le parfum et le cri, l'un précède celui qui vient, et l'autre est de mes solitudes, et le visage et l'ange

improviser

et la béatitude. Donne que ces deux voix m'accompagnent quand de nouveau tu me disperseras dans la ville et l'angoisse, avec elles, je veux être de la colère des temps.

E Car les jar - dins ont é - té faits pour des rois

qui s'y é - taient dis - traits quel - que temps

a - vec des jeu - nes fill' en - tre - la - çant de fleurs

le sin - gu - lier é - clat de leurs rir'

Elles gar - daient é - vei - llés ces jar - dins lé - thar - giq'

The first system of music features a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The vocal line begins with a half note G4, followed by a half note F4, and then a half note E4. The piano accompaniment starts with a half note G3, followed by a half note F3, and then a half note E3. The system concludes with a half note G4 and a half note F4.

a - llaient en chu - cho - tant co - mme le vent dans les bui - ssons

The second system of music features a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The vocal line begins with a half note G4, followed by a half note F4, and then a half note E4. The piano accompaniment starts with a half note G3, followed by a half note F3, and then a half note E3. The system concludes with a half note G4 and a half note F4.

et le froissement de soie des ro - bes ma - ti - nal'

The third system of music features a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The vocal line begins with a half note G4, followed by a half note F4, and then a half note E4. The piano accompaniment starts with a half note G3, followed by a half note F3, and then a half note E3. The system concludes with a half note G4 and a half note F4.

brui - ssait sur le gra - vier comm' un rui - sseau

The fourth system of music features a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The vocal line begins with a half note G4, followed by a half note F4, and then a half note E4. The piano accompaniment starts with a half note G3, followed by a half note F3, and then a half note E3. The system concludes with a half note G4 and a half note F4.

Parlé : Les jardins à présent pleurent leur souvenir, ils se vêtent de teintes claires quand viennent d'autres printemps, et brûlent

improviser

lentement aux flammes de l'automne à travers leurs branches entrelacées comme les arabesques forgées au fer des grilles.

Et au fond des jardins resplendit un palais, comme un ciel aveuglant irradiant sa lumière. Mais dans l'ombre des salles croulant d'images

qui se fanent, le palais, en lui-même immergé, étranger à la fête, comme ayant renoncé, silencieux et patient, semble être son invité.

F

Car la pau - vre - té est un' grand' lu mièr' au fond du cœur