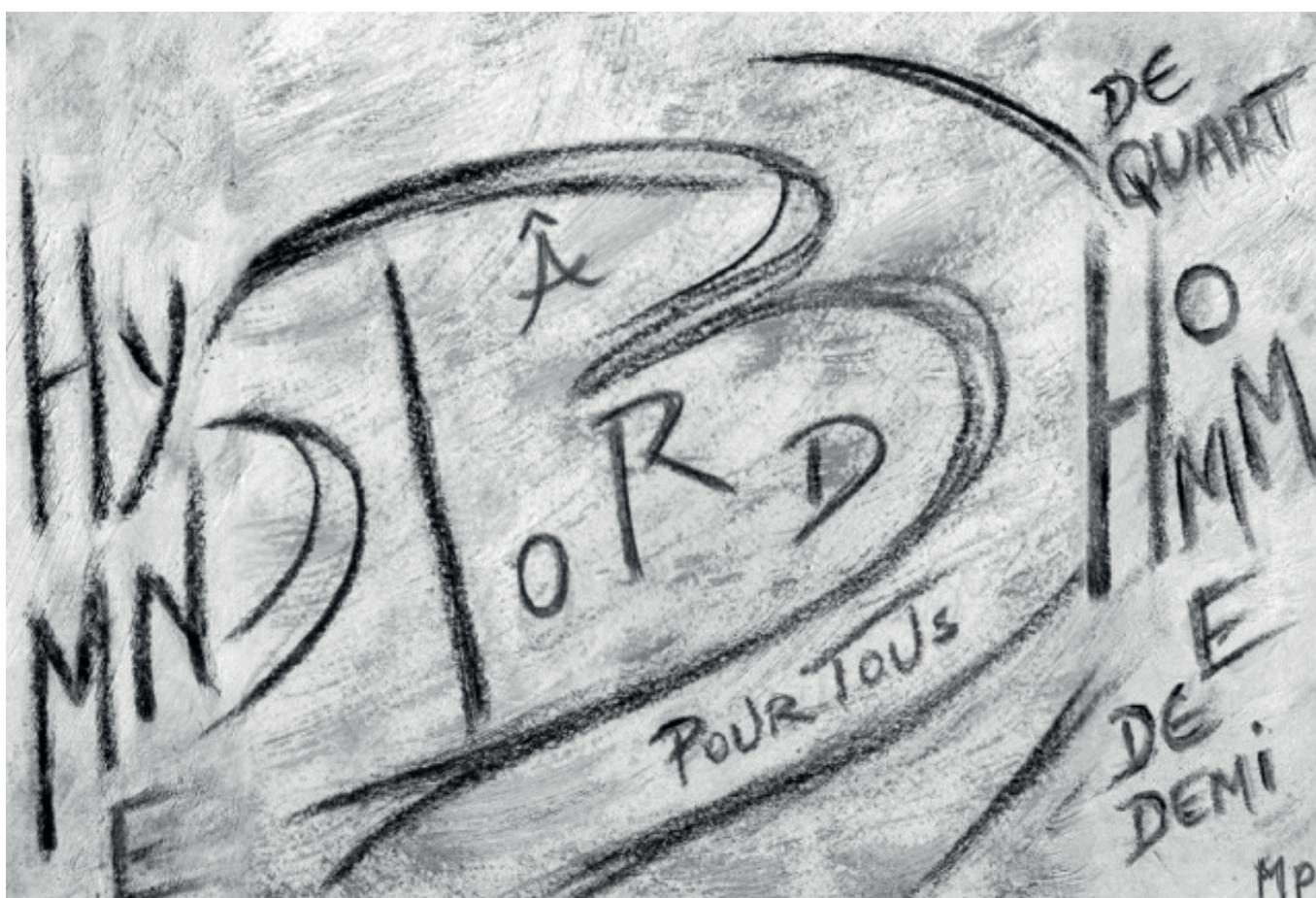

TRIPTYQUE ÉMANCIPATION DES MOTS

Trois pièces *a cappella* parlé-rythmé pour ensembles vocaux à voix égales ou mixtes

Musique : **Mirtha POZZI**
Poèmes : **Benjamin PÉRET**

HYMNE à trois voix
BÂBORD POUR TOUS à deux voix et frappings des mains
HOMME DE QUART HOMME DE DEMI à deux voix

PUBLICATION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC
LE CENTRE DOCUMENTATION POUR L'ART CHORAL-LIAISONS ARTS BOURGOGNE

TRIPTYQUE ÉMANCIPATION DES MOTS *

Trois pièces *a cappella* parlé-rythmé pour ensembles vocaux à voix égales ou mixtes

Musique : **Mirtha POZZI**
sur trois poèmes de **Benjamin PÉRET**

SOMMAIRE

Page

3	Présentation du triptyque <i>Émancipation des mots</i>
	1. HYMNE
4	Poème, présentation, notes pour l'interprétation
6	Partition <i>Hymne</i>
	2. BÂBORD POUR TOUS
8	Poème, présentation, notes pour l'interprétation
10	Partition <i>Bâbord pour tous</i>
	3. HOMME DE QUART HOMME DE DEMI
18	Poème, présentation, notes pour l'interprétation
20	Partition <i>Homme de quart homme de demi</i>

* « Toute l'œuvre poétique de Péret est placée sous le signe de l'émancipation des mots »

Claude Courtot

Présentation du triptyque *Émancipation des mots*

Musique : **Mirtha Pozzi**
sur trois poèmes de **Benjamin Péret**

Les trois poèmes de ce triptyque, nous plongent dans l'univers de Benjamin Péret, poète qui joue avec les mots en brouillant toutes les définitions. Lui-même nous dit :

« Aussitôt satisfait le besoin primordial auquel il correspond, le langage devient poésie ».

Le choix de composer à partir de poèmes de Benjamin Péret s'est fait tout naturellement, provoqué sans doute par l'attrance que provoquent chez Mirtha Pozzi l'humour et la liberté d'écriture des poètes surréalistes.

Ce triptyque est composé à partir de : *Hymne*, *Bâbord pour tous* et *Homme de quart Homme de demi*. Ces deux derniers poèmes font partie de *Le Passager du Transatlantique*, œuvre de jeunesse de l'écrivain qui rêvait alors de voyager en contemplant les gros bateaux qui partaient pour l'Amérique depuis le port de Saint-Nazaire. Plus tard, il réalisera des voyages au Brésil (où il explorera les rituels de la macumba et du candomblé) et au Mexique (où il entreprendra une anthologie sur la mythologie et les légendes précolombiennes).

L'interprétation de ces trois pièces, dans un même programme : *En ce temps-là...*, *PONC- TUATIONS* et le triptyque *Émancipation des mots* mettrait en lumière une forme de cohérence littéraire dans les sources d'inspiration de Mirtha Pozzi.

Il est possible de n'interpréter qu'un ou deux volets du triptyque, en indiquant qu'ils font partie du triptyque *Émancipation des mots* sur trois poèmes de Benjamin Péret.

Hymne extrait de *Autres Poèmes/Trois Poèmes-Gages* du tome 2 des Œuvres Complètes de Benjamin Péret, Éditions Corti. *Bâbord pour tous* et *Homme de quart homme de demi*, extraits de *Le Passager du Transatlantique* (1921), tome 1 des Œuvres Complètes de Benjamin Péret, Éditions Corti.

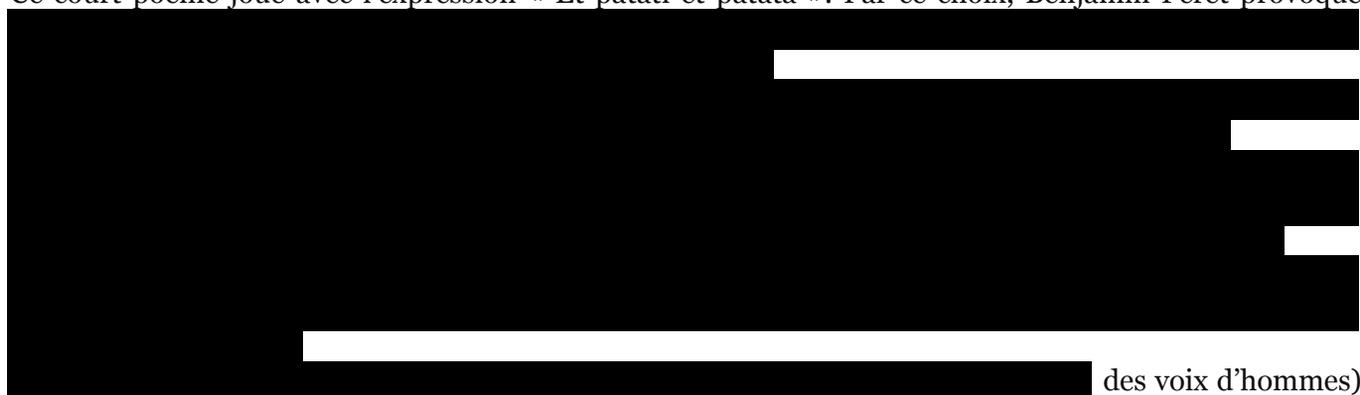
Remerciements à Mr Bertrand Fillaudeau des Éditions Corti, à Gérard Roche de l'Association des amis de Benjamin Péret et à Géraldine Toutain, musicienne.

1. **HYMNE**, pièce en parlé-rythmé pour ensemble à trois voix égales ou mixtes

HYMNE * Benjamin Péret

Et patati et patata
Et tapati et tapata
Et patiti et patoto
Et titipa et totopa
Et pititi et pototo
Et titipi et totopo
Ah !

Ce court poème joue avec l'expression « Et patati et patata ». Par ce choix, Benjamin Péret provoque

des voix d'hommes) placées au centre, G1- voix aiguës, côté jardin et G2 - voix medium, côté cour.

Notes pour l'interprétation

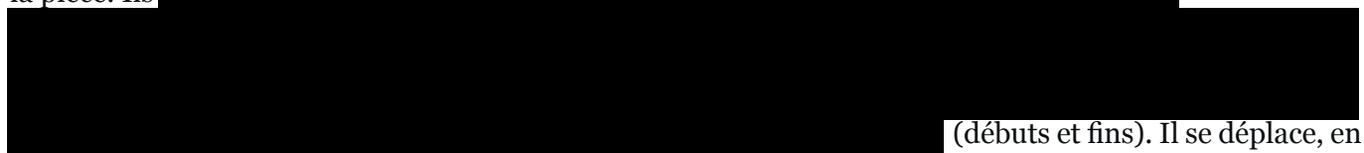
La pièce présente deux parties **Discussions** et **Hymne polyrythmique** :

Discussions

Cette partie est constituée de trois passages : discussions **A**, **B** et **C** (en deux parties C1 et C2).

Les **Discussions** prendront comme arguments les vers du poème et doivent durer 30 secondes environ chacune. Chaque passage permet la recherche collective sur le plan de l'expressivité vocale et gestuelle (tête, mains, torse, bras...).

Les chanteurs, placés face au public au début, se tournent deux par deux l'un vers l'autre pour commencer la pièce. Ils

(début et fins). Il se déplace, en se rapprochant du couple soliste et fait des signes en essayant de les apaiser, sans y parvenir... Pendant le silence qui suit chaque passage, le couple soliste rejoint son groupe.

Déroulement

Discussion **A**. Un couple de G1 se place à l'avant-scène. Les deux solistes discutent *pacifiquement* en prenant un des deux premiers vers chacun. Ils font des gestes en accord avec leur parole pour affirmer leur propos et convaincre leur partenaire.

Ils jouent avec les mots : en prolongeant les syllabes, en découpant les mots, en variant les hauteurs, mais sans introduire de

que la Discussion **A**, mais avec un couple de G2 à l'avant-scène.

Dans **B**, les deux

accompagnant les solistes comme dans la partie précédente (nuance *p*). Le chef fait un signe pour enchaîner.

Dans **C2**, tous les chanteurs font un *crescendo* sur toute la durée (15" environ). Les discussions deviennent de plus en plus *bavardes*, *véhémentes* et *éclatantes*, en contraste avec une gestuelle large mais « au ralenti ». Le couple de solistes introduit les six vers du poème dans la discussion. Cette partie finit par un signe du chef pour l'exclamation de la fin du poème : « Ah ! » en tutti et à l'unisson (nuance *fff*). Dans le silence qui suit, le couple de solistes rejoint son groupe et l'ensemble se place face au public pour chanter la deuxième partie de la pièce.

Hymne polyrythmique

L'ensemble organisé en trois groupes prend une attitude solennelle et cérémonieuse, digne d'un hymne patriotique...

La position des notes dans la portée indique des hauteurs relatives et indéterminées, proches du langage parlé. Le mouvement métronomique est donné à titre indicatif.

Les six vers du

l'avance.

Les syllabes des mots du poème constituent le matériel musical des improvisations. On peut jouer sur la durée des notes et sur les nuances, chanter des glissandos et réaliser toutes sortes de combinaisons de syllabes sans s'éloigner du texte, ni de l'intonation de la langue française.

1. Un soliste de G1 improvise en utilisant les deux premiers vers du poème. Les autres chanteurs de G1, G2 et G3 chantent *p* les 4 mesures du **A** de l'**Hymne polyrythmique**, en boucle.

Pour finir, le soliste fait un signe des deux mains, comme un tribun, et chante *f* deux fois la première mesure de G1 de l'**Hymne polyrythmique** sur un ton très convaincant. Il intègre ensuite son groupe.

2. Un soliste de G2 enchaîne et improvise en utilisant les deux vers suivants du poème (3 et 4).

Les autres chanteurs

alors pour jouer *Bâbord pour*

tous.

* **HYMNE** Extrait de *Autres Poèmes (1933-1959)*, tome 2 des Œuvres Complètes de Benjamin Péret, Éditions Corti.

HYMNE

A cappella, parlé-rythmé, à trois voix égales ou mixtes

Poème : **BENJAMIN PÉRET**

Musique : **Mirtha POZZI**

Discussions

Voir notes pour l'interprétation

A *Durée 30 secondes environ*

Signe du chef pour commencer Signe du chef pour s'arrêter

Reprise autant de fois que nécessaire

2 solistes de G1

Un couple, placé à l'avant-scène, "discute", pacifiquement, en faisant des gestes, en accord avec la parole. Texte : vers 1 et 2

Tutti G1 G2 G3

Tous discutent en chuchotant par couple, sur tout le poème de façon indépendante, à des vitesses différentes, sans chercher à se synchroniser et en faisant des gestes en accord avec la parole. Texte : tout le poème

mp Et patati et patata Et tapati et tapata *pp* Et patati et patata Et tapati et tapata

Continuer librement avec ces deux vers... *Au signe du chef : silence complet. Les 2 solistes rejoignent G1*

Reprendre au début, autant de fois que nécessaire *Au signe du chef : silence complet. 2 solistes de G2 se placent à l'avant-scène*

Et pititi et pototo Et titipi et totopo

B *Durée 30 secondes environ*

2 solistes de G2

Un couple "discute"... Idem A, mais un peu plus emporté. Texte : vers 3 et 4

Tutti G1 G2 G3

Tous discutent en chuchotant par couple... (idem A)

Signe du chef pour commencer Signe du chef pour passer à C2

Reprise autant de fois que nécessaire

2 solistes de G3

Continuer librement avec les vers 5 et 6... *Au signe du chef : enchaîner directement*

Tutti G1 G2 G3

Reprendre au début, (idem A et B) *Au signe du chef : enchaîner directement*

mf Et patiti et patoto Et titipa et totopa *p*

C2 *Durée 15 secondes environ*

Reprise autant de fois que nécessaire Signe du chef

Tutti G1 G2 G3 avec les 2 solistes de G3

mf *Crescendo sur toute la durée de C2 .....* *fff*

Ah !!! (Tous ensemble) *Puis silence complet. Les 2 solistes rejoignent G3 pour passer à Hymne polyrythmique*

Et tapati et tapata Et pititi et pototo Et titipa et totopa

Les deux solistes intègrent à leur jeu les autres vers du poème. Solistes et tutti deviennent, progressivement, de plus en plus bavards, véhéments, éclatants... Gestuelle large, mais au "ralenti".

pour le texte © Éditions Corti, Mas de Rebelou, Lieu-dit Le Colombier, 46230 ESCAMPS
pour la musique © 2019 by ÉDITIONS À CŒUR JOIE, « Les Passerelles »
24 avenue Joannès Masset F-69009 Lyon. Tous droits réservés

Et pa ta

3

Et pa ta ti et pa ta ta Et ta pa ti et ta pa ta

Et ta pa ti ta pa ta pa ti Et ta pa ta ta pa ta pa ta

Et ta pa ti Et ta pa ta

Tutti **f**

G1 G2 G3

Et pa ti ti Et pa to to

Et pa

9

Et ti ti pa et to to pa Et pi ti ti et po to to

Et pi ti ti pi ti pi ti ti

Et pi ti ti po

p **Crescendo sur la durée des 3 reprises** ----- **fff**

Tutti **x 3 fois**

G1 G2 G3

Et ti ti pi Et to to po Ah !

*NB : Pour l'improvisation optionnelle,
voir notes pour l'interprétation.*

*En levant les deux
bras étirés vers le ciel*

Les chanteurs se placent en deux groupes formant un V pour passer à *Bâbord pour tous*.

2. **BÂBORD POUR TOUS**, pièce en parlé-rythmé pour ensemble à deux voix égales ou mixtes et

amin Péret

eu

égez-moi des courants d'air

de la chaleur

heneurs de cactus

car nous passons

nous passons et les hirondelles passent avec nous

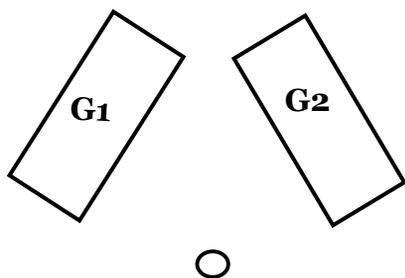
ous

ecueil *Le Passager du*

e) et narration, a induit

Bâbord pour tous, partie centrale du triptyque, propose d'abord un jeu avec les sonorités des voyelles du titre du poème. Celui-ci sera présenté peu à peu jusqu'à être « dévoilé » dans sa totalité. Les deux voyelles de *Bâbord* sont transformées en interjections afin de leur donner un caractère expressif, « Â » devient « Ah ! » et « O » devient « Ô ! ». Sont utilisés aussi des mots ou des fragments de mots du poème : Our, Ous, Bâ, Bord, détachez, éloigner, songer... pour les mettre en mouvement et déboucher sur le poème proprement dit.

Un changement de mesure et des valeurs de notes de plus longue durée.

Les chanteurs, en frappant dans les mains, affirment le caractère percussif de cette pièce. On trouvera ainsi quatre parties jouant à l'unisson, en écho ou en polyrythmie.

Dans l'**introduction**, les deux groupes dialoguent en frappant dans les mains. Les interjections Ah ! expriment l'admiration et Ô ! la surprise...

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Cette partie finale présente un caractère *inattendu, surprenant*... la musique devient plus paisible, mais « *envolée* »...

N.B. *Pour faciliter l'exécution de la pièce, il est souhaitable d'organiser l'ensemble en petits groupes de trois chanteurs, avec un pupitre par trio. Cela permettra à tous de jouer les frappements de mains. En l'absence de pupitres, le musicien du milieu tient la partition et chante. Les musiciens placés à sa droite et à sa gauche chantent et frappent des deux mains comme indiqué sur la partition.*

* **BÂBORD POUR TOUS** Benjamin Péret

Le Passager du Transatlantique (1921) Extrait du tome 1 des Œuvres Complètes de Benjamin Péret, Éditions Corti.

** **Robert Benayoun**, est un écrivain français, critique et cinéaste. Il rejoint le surréalisme en 1948, il préface *Le Grand jeu* de Benjamin Péret, où apparaît *Le Passager du Transatlantique*, Éditions Gallimard, 1969.

BÂBORD POUR TOUS

A cappella, parlé-rythmé, à deux voix égales ou mixtes et frappements des mains

Poème : **BENJAMIN PÉRET**

Musique : **Mirtha POZZI**

Les chanteurs sont placés en deux groupes, formant un V

Intro ♩ = 80

p *f*

Voix

Ah !

Mains

p *f* *mf*

Voix

Ô !

Mains

p *f* *mf*

A

mf *gliss.*

V. 5

Ah - ô ! Ah - ô !

M. *mf*

mf *gliss.*

V.

Ah - ô !

M. *mf*

Ah -

9

gliss.

V.

Ah - ô ! Ô !

M.

Our ! Ous' !

gliss. *gliss.*

V.

Ous' !

M.

Se frotter les mains

Se frotter les mains

pour le texte © Éditions Corti, Mas de Rebelou, Lieu-dit Le Colombier, 46230 ESCAMPS
 pour la musique © 2019 by ÉDITIONS À CŒUR JOIE, « Les Passerelles »
 24 avenue Joannès Masset F-69009 Lyon. Tous droits réservés

Musical score for the first system, featuring a piano accompaniment with a treble and bass clef. The bass line includes the lyrics "Bâ - bord".

Musical score for the second system, starting at measure 16. It includes vocal lines (V.) and piano accompaniment (M.). The lyrics are "pour tous", "Bâ - bord", and "Bâ - bord". Dynamics include "f".

Musical score for the third system, starting at measure 19. It includes vocal lines (V.) and piano accompaniment (M.). The lyrics are "Bâ - bord" and "Bâ - bord Bâ Bâ - bord". Dynamics include "mf".

21

V. *p*

M.

V. *f*

M. *p* *f*

Bâ Bâ Bâ Bâ

23

V. *p* *f*

M. *p* *f*

V. *p* *f*

M. *p* *f*

Bâ Bâ Bâ Bâ - bord

C

25

V. *mf*

M. *mf*

V. *mf*

M. *mf*

Bâ - bord dé - ta - chez mon cer - veau bleu

Bâ - bord

27

V. Bâ - bord

M.

V. Bâ - bord

M.

29

V. Bâ - bord don - nez - moi de — l'eau po - table

M.

V. Bâ - bord

M.

31

V. Bâ - bord

M.

V. Bâ - bord

M.

33

V. Bâ - bord

M.

V. Bâ - bord

M.

35

V. Bâ - bord

M.

V. Bâ - bord chan - gez l'en - cre qui est jaune

M.

37

V.

M.

V.

M.

39

V. Bâ - bord

M.

V. Bâ - bord sou - ve - nez - vous de l'an - née der - nière

M.

41

V. Bâ - bord

M.

V.

M.

43

V. Bâ - bord

M.

D ♩ = ♩

45 (6/8 - 3/4) *f*

V. Dé - ta - chez

M. *f*

V. *p* É - loi - gnez

M. *p*

V. *p* Dé - ta - chez

M. *f*

49

V. *p* Don - nez moi

M. *p*

V. *f* pre - nez garde

M. *f*

V. *f* Don - nez moi

M. *f*

V. *p*

M. *p*

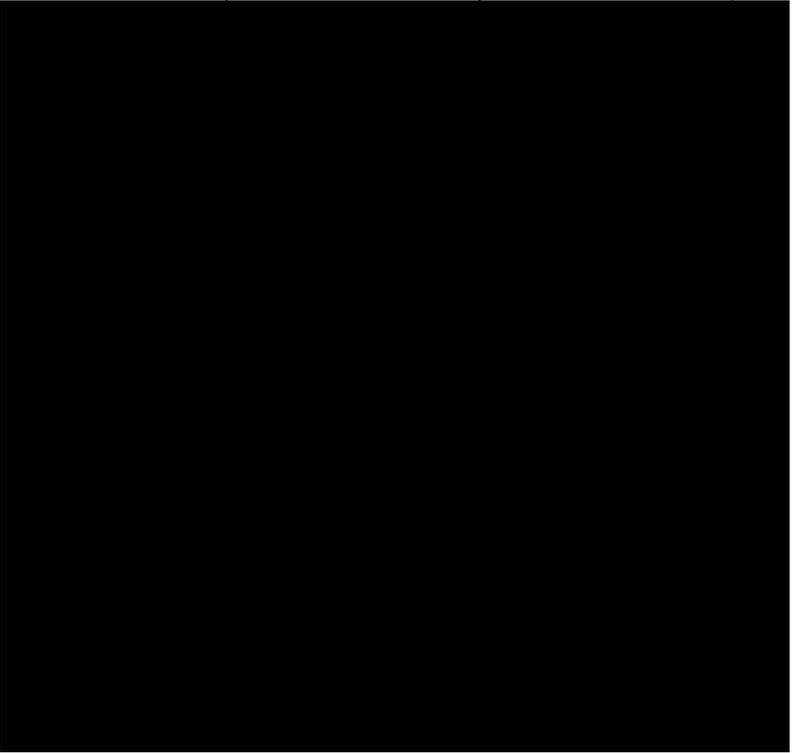
53 *f* *f* *f*

V. Son - gez

M. *f*

V. Chan - gez

M. *f*

58 *ff* *f* *ff* *mf*

V. Sou - ve - nez -

M. *ff* *mf*

V. Sou - ve - nez Sou - ve - nez - vous car

M. *f* *ff*

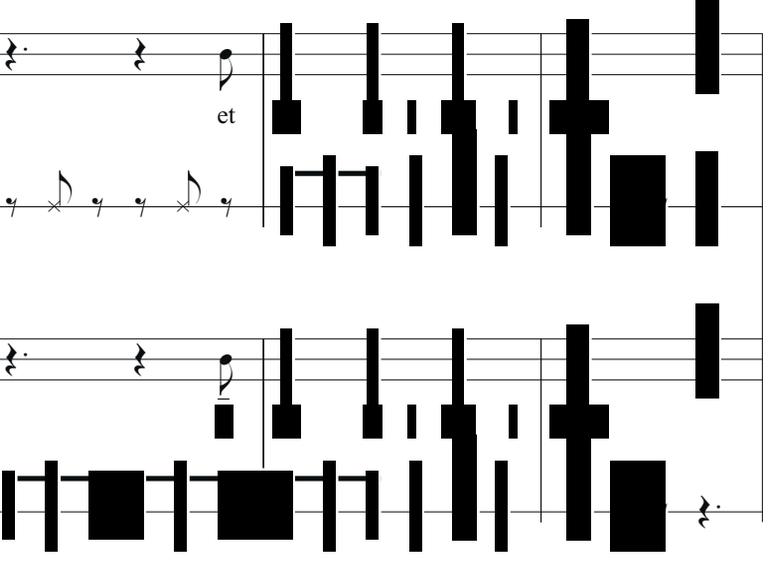
62

V. et

M.

V. nous pas - sons

M. *mf*

67

V. pas - sent — nous mais nous cra - chons

M.

V. a - vec nous en

M.

72

V.

M.

V. l'air - chent

M.

78

V. sur nous

M.

fff

V. sur nous

M.

fff

Les chanteurs se placent en deux groupes,
face au public pour passer à *Homme de quart homme de demi*

3. HOMME DE QUART HOMME DE DEMI, pièce en parlé-rythmé pour ensemble à deux voix égales ou mixtes

HOMME DE QUART HOMME DE DEMI * Benjamin Péret

Mystère de l'homme ou réciproquement

Pour expliquer que faut-il
Deux hommes et trois poissons
C'est un mystère

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] place). Une improvisation optionnelle peut se jouer à la suite.

La description qui suit est proposée pour deux groupes jusqu'à huit chanteurs par groupe. Pour un ensemble plus nombreux, les décalages (décrits ci-dessous) doivent se faire par groupes.

La partie A comporte six mesures, elle est jouée par les deux groupes. Elle se joue plusieurs fois (minimum quatre fois). Elle propose un jeu de déplacement rythmique, fluide (les pas ne doivent pas être sonores, déplacements silencieux) dans l'espace, dans les quatre directions, en chantant des cellules en 5/8 qui se superposent en décalage rythmique. La tête suit le mouvement « valsé » du corps. Chaque chanteur se déplace individuellement, sans synchronisation. L'ensemble prend tout l'espace scénique. Chacun commence indépendamment des autres sur le tempo, mais décalé, comme un grand canon libre. Pour les ensembles supérieurs à seize chanteurs, le chef donne le départ de chaque groupe.

Déplacement sur les deux soupirs du début des trois premières mesures :

1/pied droit vers la droite, pied gauche rejoint 2/pied gauche vers la gauche, pied droit rejoint 3/pied droit vers l'arrière, pied gauche rejoint.

Les verbes de chaque strophe du poème sont mis en rythme dans la même métrique pendant tout le passage. Si on écrit chaque demi-soupir par un X, les trois premières cellules (deux demi-soupirs + trois

croches) seraient : 1/ X X ex-ply-quer, 2/ X X di-mi-nuer, 3/ X X aug-men-ter. Sur les trois croches qui

[REDACTED] doit s'interpréter en s'appuyant sur l'intonation de la langue française, mais sans trop l'affirmer, par exemple : « que faut-il », forme interrogative écrite sans point d'interrogation, se chantera d'une façon assez linéaire.

Le mot Terre, dernier mot du poème pourrait être considéré comme une onomatopée et mis en rapport avec la syllabe -tère de mystère, le premier mot du poème. Les onomatopées *prrr*, *terr*, *rre* doivent se prononcer en roulant les « r » et viennent accentuer le caractère *ludique* et « *picaresque* » de la pièce qui finit par le mot Terre en crescendo.

[REDACTED] en écho les deux premiers vers.

La suite se joue comme dans les strophes précédentes.

Pour finir, le chef fera un signe pour que tout l'ensemble chante sur un son tenu (registre medium) le mot Terre (fin du poème) qui sera arrêté par un signe du chef.

Le poème peut se jouer deux ou trois fois en variant les façons de le déclamer : s'inspirer des interprétations proposées sur la partie **A** (interprétation des mots : expliquer, diminuer, augmenter). Le chef ajustera le tempo et le nombre de fois que doit se jouer la base (G1 mesures 13 et 14, G2 mesures 15 et 16) par rapport à l'interprétation du soliste.

* **HOMME DE QUART HOMME DE DEMI** Benjamin Péret, *Le Passager du Transatlantique*, (1921)
Extrait du tome 1 des Œuvres Complètes de Benjamin Péret, Éditions Corti.

HOMME DE QUART HOMME DE DEMI

A cappella, parlé-rythmé, à deux voix égales ou mixtes

Poème : **BENJAMIN PÉRET**

Musique : **Mirtha POZZI**

mi - nuer au - gmen - ter

P. g. vers la gauche *P. d. rejoint* *P. d. vers l'arrière* *P. g. rejoint*

Répéter ad lib. (minimum 4 fois)

G1 et G2

Mar - cher ou des - cendre ou mon - ter

P. d. vers l'avant *P. g. vers l'avant* *P. d. rej.* *Sans déplacement* *Sans déplacement*

Caractère du texte : avec détermination et fermeté

B *Sur place, face public*

G1 *mf*

Pour ex - pli - quer Pour di - mi - nuer Te - - - rr'

p

Prr' prr' prr' prr' prr' - - - rr' Prr' prr' prr' prr' prr'

G1 *mf* *p* *f*

Deux hommes Ê - tre Te - - - rr'

G2 *p* *mf* *mp*

Te - rr' et trois pois - sons sûr de son âge ' prr' prr' prr' prr' prr'

pour le texte © Éditions Corti, Mas de Rebelou, Lieu-dit Le Colombier, 46230 ESCAMPS
 pour la musique © 2019 by ÉDITIONS À CŒUR JOIE, « Les Passerelles »
 24 avenue Joannès Masset F-69009 Lyon. *Tous droits réservés*

15

Prr' prr' prr' prr' Te - rr'

que faut - il

19

Prr' prr' prr' prr' prr' Te - - - rr' Mar - cher ou des - cendre

Te - - - rr' Prr' prr' prr' prr' prr' Mar - cher ou mon - ter

23

C'est

Prr' prr' prr' prr' prr' prr' prr' prr'

27

Te - - - - e - - - -

e - - - - (Terre)

NB : Pour l'improvisation optionnelle, voir notes pour l'interprétation.