

Ode au silence

Pièce pour piano, percussions ⁽¹⁾, soprano, et récitant, composée à partir du texte « Silence compris » de Daniel MAXIMIN.

Note préalable

Si cette pièce est découpée en 11 sections, correspondant aux 11 strophes du poèmes, il est important lors de son interprétation de distinguer trois grandes parties :

- la première, commençant au début et se terminant mesure 122, juxtapose d'une manière générale en contrastes et tensions les parties musicales et les interventions textuelles : elle doit être pensée comme une lutte tourmentée, le récitant s'emparant des instants de silence, la partie musicale bornant ces interventions sans « temps mort ». Il doit jaillir de cette partie l'envie de temps, et de silence.
- La deuxième partie (122 à 193) intègre le texte à sa propre texture. Elle est scindée en deux sous-parties qui s'opposent, et se répondent comme en miroir :
 - une procession, sombre : cette sous-partie (incluant la citation d'un choral de J.S. BACH) doit-être pensée comme une marche funèbre.
 - une ambiance « joliment enfantine », comme une boîte à musique (156), lumineuse et harmonieuse, qui doit être pensée comme une renaissance, avec beaucoup de pureté et de candeur (mais sans naïveté). Un dialogue doit s'installer entre la soprano et le récitant, le tout avec beaucoup d'expressivité et de douceur.
- La troisième partie (193 à la fin), renoue avec les tensions et contrastes de la première. Une attention toute particulière sera apportée aux résonances indiquées, comme la mise en vibration des cordes du piano par la voix du récitant).

⁽¹⁾ un exécutant. Le set de percussions est le suivant :

- une grosse caisse de concert
- un tam tam
- une caisse claire
- une grosse caisse à pédale
- un fouet
- une enclume (ou équivalent) jouée avec une baguette à friction (baguette de caoutchouc utilisée pour produire les harmoniques sur un gong)
- un jeu de 4 timbales (possible mais difficile avec 3)
- un jeu de crotales (avec baguettes de laiton et un archet)
- un jeu de cloches tubulaires
- prévoir 2 chaînes chaînes légères, qui peuvent être constituées par exemple d'un « collier » de trombones (ceux qu'on utilise pour assembler des feuilles entre elles...) d'une quarantaine de centimètres ; ces chaînes doivent pouvoir s'accrocher afin de vibrer le long du Tam ou sur la peau de la grosse caisse de concert, et doivent être suffisamment légères pour ne pas les empêcher de résonner, même dans les nuances les plus faibles, et pour vibrer elles-mêmes sur le tam ou la peau le plus longtemps possible.

Légende « Ode au silence »

SOPRANO

Inspiration haletante

Expiration haletante

Prononcer le texte sans le voiser,
en expirant

Prononcer le texte sans le voiser,
en inspirant

Sprechgesang

PIANO

Etouffer la corde du piano juste derrière l'agrafe, afin de privilégier la note fondamentale.

Indication de précaution : ne pas étouffer la corde.

Score

Ode au silence

sur le poème "Silence compris" de Daniel MAXIMIN

durée approximative : 10 à 11 minutes

Jean-Christophe CHENEVAL

The score is divided into five parts, each with a tempo of 144 bpm for the first section and 50 bpm for the second section. The first section is in 3/8 time, and the second section is in 5/4 time. The Soprano part includes lyrics: "Si - len - ce Si - len - ce". The Piano part features a complex rhythmic accompaniment with accents and a *sub* marking. The Grosse caisse part is marked *fff* and includes the instruction "Grosse caisse de concert avec mailloche". The Tam tam part is also marked *fff* and includes the instruction "étouffer sèchement".

Tempo markings: $\text{♩} = 144$ and **Lent** $\text{♩} = 50$.

Part 1: Récitant (no notation), Soprano (melody), Piano (complex accompaniment), Grosse caisse (snare drum), Tam tam (tam-tam).

Part 2: Soprano (melody), Piano (complex accompaniment), Grosse caisse (snare drum), Tam tam (tam-tam).

Lyrics: Si - len - ce Si - len - ce

Performance instructions: *fff*, *mf*, *sub*, "dramatiquement péremptoire", "intimidant, presque menaçant", "laisser résonner", "étouffer sèchement".

Ode au silence

6 *rit.*

Récitant

6 *rit.*

Soprano

ff

Si - len - ce Si - len - ce Si - len - ce

6 *rit.*

Pno.

ff

8vb

6 *ff*

G.C.

Grosse caisse de concert avec mailloche

laisser résonner

rit. prendre une baguette dure de timbale et le fouet

6 *ff*

Tam tam

Tam Tam

laisser résonner

10 $\text{♩} = 66$ $\text{♩} = 166$

Récitant

Soprano

mp N'est ja-mais n'est ja-mais n'est ja-mais n'est ja-mais le der-nier mot ja - mais le der - nier mot

f *ff*

Pno.

p (sans pédale) très égal *ff* grotesquement festif

G.C. / fouet

f fouet bagueette dure de timbales

Timbales

mp timbales

B (garder un débit rapide, mais un peu moindre que la strophe précédente, et scander un peu moins fort, tout en gardant l'intensité et l'urgence)

Récitant: "Silence n'est pas désert" | (idem) "un long silence guide la racine du fruit" | (idem) "la lune est une pleine page éclairée de silence" | (idem) "l'ampoule muette crayonne des pages de nuit blanche"

Soprano: répéter jusqu'à la fin du texte

Pno.: répéter jusqu'à la fin du texte

G.C.: répéter jusqu'à la fin du texte

crotales: répéter jusqu'à la fin du texte

archet sur crotale

mf

ff

The score is divided into four measures corresponding to the reciter's lines. The Soprano part consists of a single note on a staff with a repeat sign. The Piano part features a rhythmic accompaniment in the bass clef with various articulations like '+' and '(o)'. The Gong/Cymbal part includes a single note with a forte dynamic and a section with a tremolo effect. The Crotales part has a rhythmic pattern with a mezzo-forte dynamic.

accel.

Récitant

36

Musical staff for Récitant, measures 36-40. It consists of rests with fermatas above them, indicating a recitation of silence.

Soprano

36

Musical staff for Soprano, measures 36-40. It features a melodic line with lyrics: *ff* Silence Si-lence Silence Si-lence. The staff continues with rests and fermatas.

accel.

Pno.

36

Musical staff for Piano, measures 36-40. It features a complex accompaniment with dynamic markings: *sempre mp* and *mf*. The right hand includes fingering numbers (VI, V, IV) and a breath mark (+). The left hand has a dashed line with *(8^{ub})* below it.

accel.

G.C./
Caisse claire

36

Musical staff for G.C./Caisse claire, measures 36-40. It shows rests for most of the piece, followed by a *ff* dynamic marking and rhythmic notation in the final measures.

Grosse caisse/caisse claire
avec baguettes dure de timbales *accel.*

Ode au silence

48

Récitant

4/4

3/4

48

Soprano

suppliant

Si - len - ce Si - len - ce Si - len - ce

f

48

Pno.

imposant

48

G.C./
Caisse claire

accélérer jusqu'à devenir roulement

ff

couper sur l'attaque de la soprano

f

48

Detailed description of the musical score: The score is for a piece titled 'Ode au silence'. It features four parts: Récitant, Soprano, Piano (Pno.), and G.C./Caisse claire. The Récitant part consists of rests in 4/4 and 3/4 time signatures. The Soprano part begins at measure 48 with a tempo of 144 and a 'suppliant' character, singing 'Si - len - ce Si - len - ce Si - len - ce'. The Piano part starts at measure 48 with a forte (f) dynamic and an 'imposant' character, featuring a complex rhythmic pattern with sixteenth notes and chords. The G.C./Caisse claire part also starts at measure 48, with instructions to 'accélérer jusqu'à devenir roulement' and 'couper sur l'attaque de la soprano', playing a rhythmic pattern with a forte (ff) dynamic. The score includes various time signatures (4/4, 3/4) and dynamic markings (f, ff).

Récitant

Soprano

Pno.

G.C.

timbales/
tam tam

57

57

57

57

57

f

Ha ha ha ha ha ha ha ha

f

cloche tubulaire

f

62 **Plus allant, mais en retenant** ♩ = 110 **Lent** ♩ = 50 *rit.* *molto rit.*

Récitant $\frac{4}{4}$ $\frac{6}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{8}$

Soprano **Plus allant, mais en retenant** ♩ = 110 **Lent** ♩ = 50 *rit.* *molto rit.*
aspiré
 Oh (ha) Oh (ha) Oh (ha) Oh (ha) Si - len - ce
mp

Pno. **Plus allant, mais en retenant** ♩ = 110 **Lent** ♩ = 50 *rit.* *molto rit.*
mf *mp* *8va*

cloches tubulaires $\frac{4}{4}$ $\frac{6}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{8}$

Ode au silence

Récitant

Soprano

Pno.

caisse-claire

C

(idem, en aspirant peu à peu à une sérénité)
"silence n'est jamais seul"

durant cette séquence, enchaîner aussitôt le texte terminé

un peu effrayé

Silence

durant cette séquence, enchaîner aussitôt le texte terminé

durant cette séquence, enchaîner aussitôt le texte terminé

(idem)
"il est environné de mots très silencieux"

calme et plat

l'om-bre l'ou-bli l'o-reil - le

très égal

P (sans pédale)

74

Récitant "l'ombre l'oubli l'oreille" | "la confiance la lampe la nudité" | "la résistance la pensée"

Soprano 74 *f* Si-lence *ff* Si-lence *fff* Si-lence *fff* Si-lence

Pno. 74 *ff* *ff*

G.C. 74 *ff* Tam Tam *ff*

Tam tam 74 *ff*

Tempo markings: $\text{♩} = 132$, $\text{♩} = 144$

Performance instructions: *sim., insistant*, *avec colère*, *Grosse caisse de concert avec mailloche*

82

Récitant

Soprano

Pno.

timbales

82

82

surpris

Ah!

Oh

avec colère

Silence

f

mf

ff

ff

installer la chaine
sur la peau de la grosse caisse
et sur le tam

baguettes dures

fff

mf

8vb

15^{mb}

90

Récitant

Soprano

Pno.

timbales

Lent ♩ = 50

Lent ♩ = 144

avec un doux espoir

Oh

mf

affirmé

Ah!

ff

avec colère

Silence

fa > mi

fff

mf

fp

ff subito

fff

sub.

102

Récitant

Soprano

Pno.

timbales

Ah

8^{mb} 15^{mb}

108

Récitant

Soprano

calme, sans lutter pour être entendue

N'est-ja-mais n'est ja-mais n'est ja-mais N'est ja-mais - n'est ja-mais ja-mais N'est ja-mais N'est ja-mais N'est ja-mais le

mp

Pno.

108

p

timbales

108

ff *f* *mf* *mp*

Comme une lente procession ♩ = 56

D

(posé et calme)

"silence avance entre l'être et le nom
toujours entre vide et trop plein
rebelle aux sommations et aux arrêts des lois
silence traverse les lignes sans mot de passe
silence guide en complice les pas des libertés pieds nus"

Récitant
117

Comme une lente procession ♩ = 56

répéter jusqu'à la fin du texte

Soprano
117

der-nier mot ja-mais le der-nier mot

Comme une lente procession ♩ = 56

répéter jusqu'à la fin du texte

Pno.
117

Comme une lente procession ♩ = 56

Grosse caisse (avec chaîne)
avec mailloche

répéter jusqu'à la fin du texte

G.C.
117

p *pp*

E

Récitant

126

(idem)
"silence se soustrait aux minutes de silence
aux défilés et aux musiques de fond"

"silence pallie la parole enchaînée"

prononcer le texte sans le voiser,
en alternant inspirations et expirations,
et en commençant par une expiration.

Soprano

126

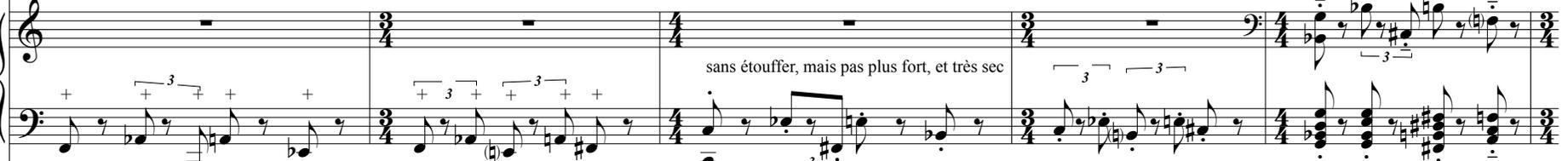
Ch ch ch ch Ha ha ha ha Ch ch ch ch

mp

à peine plus pesant, pas plus fort

Pno.

126

sans étouffer, mais pas plus fort, et très sec

p
8vb

una corda

G.C.

p

Tam tam /
timbales

126 Tam Tam avec chaîne

pp

pp

p

131

Récitant $\frac{3}{4}$ | "et quand les lèvres sont baillonnées
silence trouve toujours un mur à raturer d'un graffiti parlant" ||

Soprano $\frac{3}{4}$ | 131 Ch ch ch ch Ha ha ha ha | $\frac{4}{4}$ Ch ch ch ch Ha ha |

Pno. $\frac{3}{4}$ | 131 | $\frac{4}{4}$ | avec une majestuosité morne | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | *tre corde*
mp

timbales $\frac{3}{4}$ | 131 sol > fa# si > do | *mf* | *mf* | fa > mi do > la# | $\frac{3}{4}$ | avec une majestuosité morne | $\frac{3}{4}$ | *mp*

les indications de changement d'accord
sont juste indicatives, et uniquement dans le cas
où il n'y aurait que 3 timbales.

F

Récitant

(lent)

"silence traverse le vide des voix"

"recueille les mots des coeurs par l'oreille intérieure"

"silence parfois s'accroche au téléphone"

Soprano

enchanteur, tel une sirène, avec expression

Ou

mp

Pno.

sec

3

3

3

3

3

p *8vb*

mp

crotales

136

archet sur crotale

mp

The musical score is divided into four staves. The top staff is for the Recitant, with lyrics in French. The second staff is for the Soprano, with a melodic line and the instruction 'enchanteur, tel une sirène, avec expression'. The third staff is for the Piano (Pno.), featuring a complex rhythmic accompaniment with triplets and dynamic markings like 'sec', 'p 8vb', and 'mp'. The bottom staff is for the Crotales (crotales), with a simple melodic line and the instruction 'archet sur crotale'. The score includes various time signatures (3/4, 4/4, 2/4) and dynamic markings throughout.

Ode au silence

A tempo (♩ = 56)

Long silence

(à jauger selon la qualité de celui-ci)

Récitant "le silence de ce qui ne peut parler" "différent du silence qui peut parler" || 1/4 | 4/4

Soprano *sim* Ou Gieb dich zu - frie - den und sei - stil - le
A tempo (♩ = 56) simplement doux *mp* Long silence (à jauger selon la qualité de celui-ci)

Pno. *mp* Long silence (à jauger selon la qualité de celui-ci)

cloches tubulaires simplement doux cloches tubulaires *mp* Long silence (à jauger selon la qualité de celui-ci)

G

Très lent ♩ = 40

Récitant

"silence appelle sans nommer
silence dialogue avec les solitudes" "car silence sait parler avec l'absence
ou partager le souffle de deux respirations" "quand nudité habille silence
avec des langues mêlées"

Soprano

Très lent ♩ = 40

presque chuchoté

O - ou - u - i Nnnn O - ou - u - i Nnnn O - ou - u - i Nnnn Si - len - ce

mf

p

Pno.

Très lent ♩ = 40

Comme un glas. Frapper très doucement les cordes les plus graves avec une mailloche de grosse caisse.

mp

enclume

Très lent ♩ = 40

fff taper avec une mailloche à friction (baguette caoutchouc utilisée pour produire des harmoniques sur les gongs) sur une enclume ou une brique, ou toute masse lourde émettant un son quasiment inaudible même quand on tape très fort dessus avec la la mailloche. A défaut, utiliser toute technique qui produise un son de très faible intensité même quand on joue très fort.

H

Joliment enfantin ♩ = 116

Récitant | "Silence ne dort pas" | $\frac{2}{4}$ | "Silence écoute les rêves pour les remettre au jour" $\frac{2}{4}$ | $\frac{4}{4}$ |

Soprano

Joliment enfantin ♩ = 116

Pno.

mf

Joliment enfantin ♩ = 116

crotales

156 *mp*

164

Récitant "A son réveil, un mot n'en entraîne pas un autre" | $\frac{2}{4}$ | $\frac{4}{4}$ | (dialoguer autant que possible avec la chanteuse, en s'intercalant dans les silences) $\frac{4}{4}$ | "Silence découd le fil du temps pour tisser l'imprévu" |

Soprano *avec une douceur très expressive*

164 *mf* \hat{o} \hat{o}

Pno.

crotales

164

The musical score is divided into four staves. The top staff is for the Reciter (Récitant), with lyrics and performance instructions. The second staff is for the Soprano, with a melodic line and dynamic marking *mf*. The third staff is for the Piano (Pno.), showing a complex accompaniment with many sixteenth notes. The bottom staff is for the Crochets (crotales), with a rhythmic accompaniment. The score includes time signature changes from 2/4 to 4/4 and back to 2/4. Performance instructions include 'avec une douceur très expressive' and '(dialoguer autant que possible avec la chanteuse, en s'intercalant dans les silences)'. The lyrics are: 'A son réveil, un mot n'en entraîne pas un autre' and 'Silence découd le fil du temps pour tisser l'imprévu'.

172

Récitant

(idem)
"silence sélectionne les liens du sens
pour l'imagination"

Soprano

172

Ô Ou

morendo

pp

Pno.

172

morendo

pp

crotales

172

morendo

pp

179

Récitant

Soprano

179

très égal

Pno.

179

mp

The musical score for page 26 of 'Ode au silence' features four staves. The top staff is for the Récitant, showing a series of vertical bar lines. The second staff is for the Soprano, containing rests. The third system is for the Piano (Pno.), with a treble clef staff containing a melodic line starting at measure 179, marked 'très égal' and 'mp', and a bass clef staff with rests. The bottom system is a grand staff with rests in both the upper and lower staves.

Ode au silence

185 *molto rit.* ♩ = 120

Récitant

Soprano

185 *molto rit.* ♩ = 120

Si - len - ce
mp

Pno.

185 *molto rit.* ♩ = 120 sans violence

mf enlener la pédale tonale

G.C.

185 *avec profondeur* *ff*

mp *fff* ♩ = 120 Grosse caisse avec mailloche *fff* Tam Tam

I

Récitant

tourmenté, pressé à nouveau, déclamé très fort
"silence compose le poète avec la nuit des mots"

"sans lyre sans flûte sans conque ni bruit de pan"

"la feuille vole au silence son message orphique"

Soprano

Pno.

mf (garder la pédale tonale enclenchée jusqu'à la mesure 233)

193

199

Récitant

"cris du dedans" | "cris du dehors"

Soprano

avec une expression dramatique

Ah

ff

Pno.

199

199

199

205

Récitant

"il faut beaucoup de silence aux cris pour devenir un chant"

Soprano

205

Ah

Ah

Pno.

205

Caisse claire

mf

mf

f Grosse caisse (fermée)
à pédale

caisse-claire/
grosse caisse à
pédale

205

211

Récitant

Soprano

Pno.

CC/
GC à
pédale

211

Ah

Ah

211

$\wedge/2$ $\wedge/2$ $\wedge/2$ $\wedge/2$ $\wedge/2$ $\wedge/2$

ff

fz *fz* *fz* *fz* *fz* *fz*

211

Lent ♩ = 50

Récitant

218

Soprano

218

Lent ♩ = 50

comme une supplication,
la plus expressive qui soit

Silence

Silence

Si-lence

Si - len - ce

f

Lent ♩ = 50

Pno.

218

(pédale tonale toujours enclenchée)

fff

CC/
GC à
pédale

Lent ♩ = 50

218

ff

J

Très lent ♩ = 40

Récitant

230

4/4

(déclamé toujours très fort) "la transparence de l'essentiel" "en chaque endroit
"silence peut incarner à la fois oui et non" en son non lieu" silence est à l'envers"

Soprano

230

Très lent ♩ = 40

diaphane
passer d'une syllabe à l'autre
avec le plus de continuité possible

O - ou - u - i Nnnn O - ou - u - i Nnnn i - é - a - o ou Ah Ah Ah Ah Oh

mf

mp

Pno.

230

sans ménagement.

Très lent ♩ = 40

Comme un glas. Frapper très doucement les cordes les plus graves
avec une mailloche de grosse caisse.

faire des glissandi
avec le dessus des ongles de la main droite
sur les cordes médiums, comme une harpe d'ange

fff

8vb

(pédale tonale
toujours enclenchée) *mp*

relever la pédale tonale

Très lent ♩ = 40

cloches
tubulaires

230

retirer les chaînes du tam
et de la grosse caisse

cloches tubulaires

pp

K Ode au silence

déclamer fort,
dans le couvercle du piano
afin de mettre les cordes en vibration
avec la voix
"là où se cause le silence
silence ne se découvre pas"

Comme au début ♩ = 144 long **Lent** ♩ = 50

Récitant (chuchoté)
"il existe un alphabet du silence
mais on n'a pas appris à l'épeler"

Soprano
Comme au début ♩ = 144 long **Lent** ♩ = 50
calme, avec une douceur sereine et pathétique de renoncement

Pno.
Comme au début ♩ = 144 long **Lent** ♩ = 50
très égal, cérémonieux, résigné.

G.C.
Comme au début ♩ = 144 long **Lent** ♩ = 50
(les chaînes ont été retirées) **fff** Grosse caisse avec mailloche **p**

Tam tam
Comme au début ♩ = 144 long **Lent** ♩ = 50
fff Tam Tam **p**

Si - len - ce — N'est ja-mais n'est ja-mais n'est ja - mais

fff *mp* *mp*

8vb

3 3 3

245

Récitant

idem "silence n'annonce pas la fin" idem "silence n'est jamais le dernier mot"

Soprano

245 *sim*
N'est ja-mais n'est ja-mais n'est ja-mais *pp* *sim*
N'est ja-mais n'est ja-mais n'est ja-mais *pp*

Pno.

245 *sim* 3 *pp* *sim* 3 *pp*

245 *pp* *ppp* *pp* *ppp*

Lent ♩ = 60

Récitant

251

long silence tendu

Lent ♩ = 60

Soprano

251

sans âme.

si len ce

mp

Pno.

251

Lent ♩ = 60

ppp

ffff

251

ppp

ffff

étouffer au moment où le chant commence

The musical score is arranged in three systems. The first system shows the Recitant's part with a long silence and the Soprano's part with a long held note. The second system shows the Soprano's vocal line with lyrics and the Piano accompaniment with a long held note. The third system shows the Piano accompaniment with a rhythmic pattern and dynamics markings.

la grosse caisse et le tam doivent être frappés en même temps, d'abord très très lentement (des noires à ♩ = 60 env),

puis en accélérant, jusqu'à atteindre le débit le plus rapide possible et la nuance la plus forte possible.
Ce crescendo rythmique et dynamique peut durer une vingtaine de seconde (sans compter la résonance)