

Neumas

Para piano
[Neumes, pour piano]

Tristan-Patrice CHALLULAU

- I : Introduction : Cerca de Yuste pa. 3
- II : Yuste pa.4
- III : Escorial pa.6
- IV : Montserrat pa.8
- V : Guadalupe pa.10
- VI : Vera Cruz (Segovia) pa. 12
- VII : Santa Clara pa. 14
- VIII : Sant Pere de Rodes pa.15
- IX : Bach : Sinfonia Bwv 795 pa.16 *-qui fait partie obligatoirement de cette suite-*
- X : Monesterio de Piedra pa.19

& annexes I: pa.22, II : pa.24, III : pa.25, & IV : pa 28

**Quelqu'un a dit : "la pédale est l'âme du piano" Liszt ? Rubinstein ?
Dans quelle langue ? En Allemand, en Russe, en Hongrois ?
En tous cas, en Français, parmi la dizaine de sens possible du mot
âme j'en retiens deux :**

- 1 âme : principe spirituel et immortel de l'homme**
- 2 âme : petit cylindre de bois qui rejoint les tables d'un violon**

**Même en me considérant comme un moustique mystique, pour
comprendre cette phrase, je préfère le deuxième sens :
la pédale comme chose qui permet**

- de rejoindre les sons entre-eux,**
- de joindre les harmoniques aux sons réels [*chose qui génère un vibrato**]**
- de relier les sons de maintenant aux sons d'avant...**

***Rappel : Chopin invente le vibrato au piano justement en faisant
frotter les notes de sa mélodie avec les harmoniques de la basse
tenue par la pédale.**

A l'âge de la composition de Neumas : Schubert est mort depuis 31 ans

Mozart est mort depuis 27 ans

Debussy depuis 7 ans

Beethoven depuis 6 ans

mais, Couperin va mourir dans 2 ans

Wagner dans 7 ans

Liszt dans 12 ans

Stockhausen dans 17 ans...

En el monasterio de Yuste

Simplemente ♩ = 88 (interpréter les iambes et trochées très subtilement : on peut serrer beaucoup ou peu la brève : c'est ce qui va donner une rythmique *tout à fait nouvelle*). *

(iambe) *podatus* (trochée) 8va 15ma

mp

4 *scandicus flexus* 4 *punctum*

* On pourrait imaginer de serrer (ou desserrer) progressivement la brève -dans une pulsation presque régulière- quand il y a une série de iambes ou de trochées.
(En tous cas c'est bon de le pratiquer comme exercice : Cf. annexe 4 page 28).

(15ma) (iambe) 8va *loco*

(*égal*) (*égal*)

3 3 1 2 1 2

(iambe)

4 5 2 4 1 5 2 3 4 1

pp

(sempre iambe)

3 2 1 4 2 1

pp

(sempre iambe) (trochée)

(iambe) leggiero quasi f

(trochée) 8va 15ma (iambe) (égal)

(8va) loco (sempre iambe) (égal)

(trochée) 8va (iambe) rit. (trochée) (égal)

Cluster
t. blanches
& noires

f assai *f* *ff* *p*

x2 ad lib.
pour les harm.

M.G. garde son cluster

ppp

L.V. L.V.

2 1 [3/2] 2 1 4 2 1 5 2 4 1 5 2 4 1 3 2 1 2 3 1/2 Led.

Led.

mp *p* *pp* *ff* sub.

torculus

torculus flexus

mf *f*

* Led. (→ Led. sempre ten. →)

3 2 1 4 5 3 1 2 2 1 2 2 3 2 5 4-5 4-5 4 2 1

ff *pp* *fff* punctum

so#

secco *

1 1 3 2 4 1 5 2 4 1 3 2 5 4 1

Led. 1/2 Led. Led. Led. Led. Led.

Monasterio de Montserrat (Rocoso y aéreo)

o = très lentes mais variables

ff *sempre*

ppp *sempre*

Vibrer un peu la pédale et garder quelques sons. *Leg.*

Vibrer un peu la pédale et garder quelques sons. *Leg.*

Vibrer un peu la pédale et garder quelques sons. *Leg.*

ppp

Vibrer un peu la pédale et garder quelques sons. *Leg.*

Vibrer un peu la pédale et garder quelques sons. *Leg. sim.*

mf *Leg.*

Vibrer un peu la pédale et garder quelques sons. *Leg.*

Vibrer un peu la pédale et garder quelques sons. *Leg.*

Vibrer un peu la pédale et garder quelques sons. *Leg.*

(rappel : o = très lentes mais variables)

rit.

Leg. ten.

Leg. ten.

Leg. ten.

** Ici jouer les doubles croches toujours PP et rapides.*

Monasterio de Guadalupe (Con Zurbarán)

Héééé Jerónimo
¿ Que te pasa con la música ?

"Monásticamente" ♩ = 88

poco più lento ♩ = 72

* Le triolet est déjà trop rapide ! Ce rythme iambique doit à peine raccourcir la première croche. Il n'existe pas de solfège pour ça. J'aurais aussi bien pu noter 2 croches en disant qu'il faut accélérer à peine la 1ère & ralentir un peu la 2de.

♩ = 88 rit. (égal) ♩ = 72 Petite note très douce

♩ = 88 (égal) poco più lento ♩ = 72

* La croche du triolet est déjà trop rapide ! Ce rythme crétique doit à peine raccourcir la 2ème croche. Il n'existe pas de solfège pour ça : j'aurais pu aussi bien noter 3 croches en disant qu'il faut accélérer légèrement la 2de et ralentir un peu la 1ère. (Caractère lancinant)

First system of musical notation. Treble clef, key signature of two sharps (F# and C#). Tempo markings: $\text{♩} = 88$, *mp*, *accel.*, *rall.*, *accel.*, $\text{♩} = 112$. Fingerings are indicated above the notes. The bass line consists of a steady eighth-note accompaniment.

Second system of musical notation. Treble clef. Dynamics: *mf*. Tempo marking: *rit.*. Fingerings are indicated above the notes. The bass line continues with eighth-note accompaniment.

Third system of musical notation. Treble clef. Tempo markings: $\text{♩} = 88$, *mp*, *poco lento*, $\text{♩} = 76$. Dynamics: *f*, *cresc.*. Performance instructions: *Leg.*, *mi*, *8va*. Fingerings are indicated above the notes. The bass line includes a double bar line and a *mi* instruction.

* Les doubles sont trop rapides pour le caractère ! Ce rythme dactylique doit à peine raccourcir les doubles. Il n'existe pas de solfège pour ça : j'aurais pu aussi bien noter 3 croches en disant qu'il faut accélérer très peu les 2ème et 3ème.

* Ici, les doubles assez rapides ! (Caractère véhément) Il n'existe pas de solfège pour ça !

Fourth system of musical notation. Treble clef. Tempo marking: *più lento*, $\text{♩} = 66$. Dynamics: *dim.*, *pp*, *f assai*, *p*, *pp*. Performance instructions: *8va*. Fingerings are indicated above the notes. The bass line includes a double bar line and a *pp* instruction.

(8va) * Ici : la double assez rapide ! Il n'existe pas de solfège pour ça !

Fifth system of musical notation. Treble clef. Tempo markings: *Severo*, $\text{♩} = 82$, $\text{♩} = 59$. Dynamics: *p*, *mp*, *mf*, *p*, *rit.*, *pp*. Performance instructions: *Leg. ↑*. Fingerings are indicated above the notes. The bass line includes a double bar line and a *Leg. ↑* instruction.

Iglesia de la Vera Cruz (Segovia) (En la sombra del Alcazar y con sus sonidos de Magia)

* Dans cette pièce jouer ces doubles croches toujours PP et rapides et tenir également tous les doigts enfoncés sans l'aide de la pédale. La pédale n'est utile que pour lier les éléments entre-eux.

** Ten. e vivo*
pp *Ten. 5 doigts* *pp* *Ten. 5 doigts* *pp* *Ten. 5 doigts*
mf *p* *f* *p* *mp*
senza ped. *ped.leg.↓* *ped.leg.↓* *ped.leg.↓*

ped.leg. : poser la pédale brièvement afin que le legato soit assuré.

Ten. 5 doigts : bien repérer les doigts qui ne changent pas et ceux qui changent = on garde les dernières jouées.

pp *Ten. e vivo* *f* *p* *pp* *Ten.* *Ten. 5 doigts*
ped.leg.↓ *ped.leg.↓*

p *ppp* *f* *pp* *fff*
Ten. e vivo *Ten. 5 doigts* *Ten. 5 doigts*
(Sempre ten. e vivo)
** Les ♯ durent le temps qu'il faut pour obtenir une bonne perception des harmoniques...*

f assai *pp* *mf* *p*
x2 ad lib. pour les harm. *Ten. e vivo* *Ten. 5 doigts*
Ten. 5 doigts sempre *ped.leg.↓*

*Les ♯ durent le temps qu'il faut pour obtenir une bonne perception des harmoniques...

(Sempre ten. e vivo)

pp *pp* *mf*₅

Ten. 5 doigts

Ten. 4 3 1 2 5 2 5

Ten. 5 doigts

pp Ten. *sensibile* Ten. 5 doigts

1 3 4 2 5 2 5

Red.leg. *Red.leg.* *Red.leg.*

pp Ten. 5 doigts

Ten. 4 3 1 2 5 2 5

*mf*₅₋₄

5 3 1 3 2

mp

1 2

Red.leg. *Red.leg.*

Ten. 4 3 1 2 5 2 4

pp *mf* *pp* *pp* *f*

(Sempre ten. e vivo)

Ten. Ten. 5 doigts

secco

3

Red.leg. *Red.leg.*

Ten. Ten. 5 doigts

pp *mp* *f*₁ *p*₂

1 2

Ten. e vivo Ten. 5 doigts

pp *pp* *pp*

2 3 5 4 5 1 5 4

Red.leg. *Red.leg.* *Red.--↑*

Reprendre ce ré# avec M.G.

pp Ten. 4 3 1 2 5 5

Ten. Ten. 5 doigts

pp *p* *mp* *pp*

1 2 3 2 1

Red.leg. *Red.* *Red.*

Reprendre muet le ré# de la M.D.

Sinfonia (3 voix) BWV 795

Cette Sinfonia fait pleinement partie de NEUMAS, donc elle doit précéder obligatoirement la dernière pièce "Monesterio de Piedra".

J.S Bach

doigtés : T.P. Challulau

Tempo di lamento (Adagio 76=♩)

The image displays a piano accompaniment for the Sinfonia (3 voices) BWV 795 by J.S. Bach. The score is written in G minor (three flats) and 3/4 time. It consists of seven systems of two staves each (treble and bass clef). The music is marked 'Tempo di lamento (Adagio 76=♩)'. The score includes numerous fingerings (numbers 1-5) and ornaments (trills and mordents) indicated by red lines and dots. Some ornaments are marked with asterisks (*I, *II, *III). The piece concludes with a final cadence in the bass clef.

Dans ces 3 mesures nous trouvons II inversé/augmenté, et même -à la fin de cette ligne- le *torculus* muté en *climacus*.

J'aime vraiment cette oeuvre. Avec son emploi quasi unique de motifs en contrepoint renversable :

*I: le motif chromatique descendant en valeurs longues (climacus de 6 noires).

*II: le motif qui commence par 2 torculus en croches qui s'enchaînent à un scandicus + climacus.

*III: le motif qui commence par un scandicus très rapide dans un rythme dactylique suivi d'un porrectus.

J'ai classé ces trois motifs par leur valeurs rythmiques ; chacun allant (en moyenne) deux fois plus vite que le précédent.

Pour II* si je parle de torculus c'est pour rappeler que Bach ne travaille pas seulement sur les intervalles (ici : 3ce min. & 2de min.) puisqu'il peut transformer les intervalles de ce torculus en 5te & 2de (M.9&10) et même en 9ème & 2de (M.20& M.22).

The musical score is presented in six systems, each with a treble and bass staff. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and fingerings. Red and blue markings highlight specific motifs and intervals. The final system includes a 'libero' section marked 'molto rit.' and a star symbol.

* Bach stoppe sur ce premier fa (♮)
Ma coda "libero" reste "ad lib."

- 1 : Le mot est l'altération du grec *pneuma* qui signifie souffle
- 2 : Au masculin *neume* signifie (entre-autres) une succession organisée de notes.
- 3 : *Neume* au féminin vient du latin et signifie "*phrase musicale*, en particulier *mélodie sans parole*"
Quand j'emploie le mot *neume* je pense aux sens 1 et 2, et bien jamais au dernier.

J'ai souvent écrit des musiques pour flûte, clarinette, voix solo, trompette etc. dont la rythmique était basée sur le souffle et non la pulsation. Cette pulsation qui évoque la *danse*, la *marche* et donc en général une *action commune* dans une société.

Saint Augustin disait de la musique pulsée "une musique pour faire danser les ours" : alors, quand on commencera à noter le plain-chant (4 siècles après Saint Augustin) il ne sera pas question de tendre vers ce qui peut "faire danser les ours" mais bien sûr de tendre vers ce qui "va vers l'âme". (La lecture du *De musica d'Augustin* écrit avant 387 m'a vraiment marqué)

Les neumes dans le plain-chant possèdent des longues et des brèves, oui, mais non quantifiées, ce qui veut dire que le temps est lié au langage (à la *prosodie latine notamment*) et il est subjectif.

Pour ma part :

j'ai utilisé et j'utilise l'ensemble rythmique actuel (croches, triples, blanches, rondes etc.) mais en les déquantifiant : il reste donc un parfum de triple croche, *on se doute que ça va vite, mais ...chaque triple croche peut avoir sa propre saveur et durée selon le contexte...*

J'ai donc gardé un vaste champ rythmique dans une musique qui se détache profondément de la pulsation et des ours. Une musique qui se concentre sur le souffle et la qualité du son : son intensité, son grain, sa projection et le rythme qui découle naturellement de ces qualités.

D'autre part j'ai beaucoup écouté la musique de Munir Bachir (Iraq) de Muhammad Sabsadi (Liban) des musiques indiennes, africaines, les joutes des esquimaux... *C'est je pense ce qu'écoutait tous les compositeurs de ma génération.*

De là (de Munir Bachir) plus que de Ohana, de Xenakis, de Carrillo -Mexique- est venu mon amour du son et des micros-intervalles ; (et aussi les "*harmoniques*" de Jolivet ...Varèse?) et aussi par le chant sacré byzantin j'ai acquit une certaine prédilection des gammes et harmoniques naturels... j'ai écouté plus de 100 fois un disque de chant byzantin jusqu'à le savoir par coeur. Je me souviens aussi de quelques cours (vers mes 20 ans) avec Trần Văn Khê qui ont changés ma perception et compréhension des modes, bien plus que mes lectures de J.Chailley.

Une dizaine années après les cours avec Trần Văn Khê j'ai eu un intérêt pour la musique chinoise dont j'aime encore les "*24 saveurs de la cithare Qin*" sans trop savoir ce que c'est vraiment : limpidité, harmonie, antiquité, silence, fluidité, vigueur, lenteur, rapidité, fermeté, discrétion, liberté... *Donc, sans savoir bien ce que c'est : ça joue pour mon "inspiration".*

Il reste que vers 9/10 ans j'écoutais souvent un disque de mes parents, un disque de cithare chinoise, mais aujourd'hui, si je me souviens encore de la pochette, j'ai oublié la musique, je crois pourtant qu'elle était heptatonique...

Alors, plus de 40 ans après ces écoutes, ces études, je peux voir dans ces pièces Neumas certaines de ces influences, mais je crois qu'elle sont relativement bien cachées par l'évolution de mon langage musical
...En tous cas, je l'espère...

Charme (lat. carmen) Dans la langue religieuse "*formule rythmée, notamment magique*" puis dans la langue littéraire au sens élargi de "*chant*"

Monasterio de Piedra (Calatayud) -Y su parque con el río Piedra-

Chaque mesure vaut une expiration.

Ce souffle sera plus ou moins long, mais il faut interpréter toutes les notes dans cette durée ; (inspirez brièvement à la barre de mesure ; mais le résultat doit ressembler à la *respiration circulaire* -où respirer n'interrompt pas la musique-).

D'un souffle (assez long) *D'un souffle (normal)* *D'un souffle (court)*

mp dolce * *La double pas trop rapide !
Il n'existe pas de solfège pour ça !*

Mode d'emploi abrégé :

Inspirez brièvement à la barre de mesure puis expirer plus ou moins rapidement selon l'indication.

D'un souffle (normal) *f sub.*

2 4 3 5 4 3

↑ *Red.*

D'un souffle (normal) *8va* *D'un souffle (court)*

pp *f sub.* *pp* *f sub.* *pp*

1 3 2 3 2 3

* *p* ↑ *Red.* * *p* ↑ *Red.* * *p* ↑ *Red.* *

Chercher plus des changements de timbre que des dynamiques.

D'un souffle (assez court) *D'un souffle (normal)*

D'un souffle (assez long)

pp

D'un souffle (court) *D'un souffle (long)*

D'un souffle (court) *D'un souffle (normal)*

ppp *pp* *p*

ten. 3 4 4 4
2 2 2 2

secco

ten. 4 3

D'un souffle (long)

pp *p* *f* *dolce*

sempre p

ten. 3 4 3 4
2 2 2 2

5 ten.

Fin de Neumas

(Hommage aux affetti de Frescobaldi)

Annexe 1

(sur trois modes "non-octaviant")

Les modes 2 et 5 y sont trop peu employés pour les compter)

Cependant ce sont les modes 1 et 2 que j'emploie le plus fréquemment depuis 1990.

Allant ♩ = 111

The musical score consists of five systems, each with a piano (piano) and guitar (guitar) part. The tempo is marked 'Allant' with a quarter note equal to 111 beats per minute. The score includes various modes: Mode 1, Mode 2, and Mode 3. Dynamics include *mp*, *p*, and *sfz*. Performance instructions include *con Ped.*, *rit.*, *accel.*, *Lento*, and *vivo*. The score is annotated with fingerings (e.g., 4, 3, 2, 1, 4, 0, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 5, 2, 3) and slurs. The key signature changes from one sharp (F#) to one flat (Bb) and back to one sharp (F#).

Annexe 2

Vivo

The score consists of four systems of music. The first system is marked **Vivo** and includes the instruction *con forza*. The piano part features complex chordal textures with fingerings such as 4-3-2 and 5-4-2. The vocal part begins with a half note G#4 and a half note G4. The second system continues the piano part with similar textures and includes the instruction *cantando*. The vocal part has a half note G#4, a half note G4, and a quarter note G4. The third system features repeated piano textures and includes the instruction *cantando*. The vocal part has a half note G#4, a half note G4, and a quarter note G4. The fourth system concludes with piano textures and includes the instruction *cantando*. The vocal part has a half note G#4, a half note G4, and a quarter note G4. The score ends with the marking **Ench.**

Annexe 3

Après la révolution Stravinsky les compositeurs vont aimer créer toute sortes de modes "touches blanches/touches noires" (Debussy dans les préludes Brouillards et Feux d'artifice, Villa-Lobos dans son O Polichinelo, ou plus récemment Ligeti dans ses études 7 et 12. ...Avec ces études on voit bien comment Ligeti créa de nouveaux modes avec des anciens).

Ici, j'ai pratiqué un *grand gaspillage* de modes : pour caractériser une pièce, il vaut mieux *en utiliser peu & jouer sur leurs transpositions.*

Modes "touches blanches/touches noires"

Très modéré (plaintif) $\text{♩} = 66$ (le même transposé)

Mode 2/2 Mode 2/2 Mode 2/2 Mode 2/2 Mode 3/1

mp reprise reprise reprise reprise reprise

con Ped.

poco a poco più mosso ----- $\text{♩} = 66$

(le même transposé) Mode 3/1 Mode 3/1 Mode 4/2 Mode 5/2

reprise reprise reprise reprise reprise

Mode 4/3 Mode 4/3 Mode 5/2 (le même transposé) (le même transposé)

reprise

Mode 4/2 Mode 3/2 (le même transposé) Mode 2/2 Mode 4/2 Mode 4/1

reprise rall. reprise

Vif et gai $\text{♩} = 104$

mf Mode 4/3 Mode 4/3 Mode 4/2 Mode 4/2 Mode 4/2

reprise reprise

Mode 4/1 Mode 5/3 Mode 4/3 (le même transposé) Mode 3/2

cresc. ----- reprise reprise

2 1 5

The musical score is divided into six systems, each with a grand staff (treble and bass clefs). The first system is marked 'Très modéré (plaintif)' with a tempo of quarter note = 66. It features six measures, each with a mode label above and 'reprise' below. The second system is marked 'poco a poco più mosso' with a tempo of quarter note = 66, containing five measures with mode labels and 'reprise' markings. The third system contains five measures with mode labels and 'reprise' markings. The fourth system contains six measures with mode labels, 'reprise' markings, and a 'rall.' marking. The fifth system is marked 'Vif et gai' with a tempo of quarter note = 104, containing six measures with mode labels and 'reprise' markings. The sixth system contains five measures with mode labels, 'reprise' markings, and a 'cresc.' marking. The score includes various musical notations such as dynamics (mp, mf, con Ped., rall., cresc.), articulation (accents), and fingerings (2 1, 5).

Mode 3/2 Mode 3/2 Mode 3/4 (le même transposé) (le même transposé)

sempre cresc. reprise *f assai reprise* *reprise*

(le même transposé) Mode 4/2 (le même transposé) (le même transposé)

ff *p sub. reprise* *mp poco a poco reprise meno stacc* *mf*

Mode 3/3 Mode 4/3 Mode 5/4 (le même transposé)

quasi legato *legato*

Mode 5/5 (le même transposé 2 fois) 8va

(col poco *Leg.*)

Più mosso ♩ = 112 *toujours gai & dolce*

Mode 7/5 (le même transposé 2 fois) 8va

*loco (col *Leg.*)* *cresc.* *Leg.*

(le même 7/5 transposé) (le même transposé 2 fois) 8va

loco *dim.* *rit.* *molto rit.*

