

Jonathan Pontier

Les petites choses terrestres et célestes

(le bréviaire calendaire surréel)

مسائل کوچک زمینی و آسمانی (تقویم تلخیص ماورای طبیعی)

Commande conjointe du trio K/DM et de Radio-France

Il ne pouvait s'empêcher d'avoir les yeux rivés aux lettres d'or du vieux livre à la couverture de cuir. Cela faisait au moins quinze minutes qu'il le contemplait ardemment, avec l'envie d'en percer le mystère. Puis, n'en pouvant plus, il s'en empara, erra au hasard dans quelque recoin reculé de la bibliothèque, s'agenouilla et lut pour lui-même, quelque part au hasard dans ce qui ressemblait à une fable parabolique...

“A toi qui a des yeux pour regarder,
des oreilles pour écouter,
un coeur pour sentir !”

C'est ainsi que parlait l'horloger à son jeune disciple,

“Il se peut que parfois,
l'alignement des astres soit aussi resserré que les activités de ton calendrier !
Certes les jours passent vite, il faut, sans plus attendre,
savoir faire rimer, dans ton coeur et ton esprit,
les deux pôles que constituent l'action et la contemplation !

“Le calendrier est un levier, et non un maître !
Ainsi que l'horoscope est une science,
et non quelque devinette pour quotidien gratuit !”

Il réfléchit, puis reprit :

“Imagine t-on la lune sentir le temps s'accélérer, ainsi qu'humains nous le sentons,
Imagine t-on le soleil angosser de peur de mal faire, ainsi que nous humains le craignons parfois, souvent ?

Et, montrant du doigt le ciel à travers la fenêtre :

“L’univers perçoit-il d’autres terrestres notions telles que le poids des ans, la chute des corps, la fatigue en fin de semaine, le besoin du pouvoir sur ses congénères ?

La face du vieil horloger s’illumina :

“Pourquoi alors, nous, poussières d’étoiles, devrions plus que tout autre subir la mécanisation de ce monde ?

La machine aide l’homme, mais l’homme n’est t-il pas ainsi malléable à son tour pour devenir aussi docile face à cette machine, qui fut pourant créée dans le seu but de l’assister ?”

L’élève, en sueur tant il buvait les paroles de son formateur, son mentor, se demandait aussi comment répondre à ce dilemme, quand le vieux trancha net :

“Vaines questions !!!

Il se gratta la tête, et reprit :

“Nous sommes déjà en constante rotation, en constante révolution,

alors après quoi courons-nous quand nous pensons pouvoir dépasser la vitesse de la lumière et du temps, alors que rien de tout cela réellement n’existe en dehors de nous ?

”Nous n’avons qu’à harmoniser nos âmes dans ce rythme, notre rythme. Notre seule mission dans cet univers est de trouver notre orbite et nous y placer sagement !

Certains humains seront rapides, d’autres plus lents, mais chacun à son tempo et sa chaleur, chacune sa couleur, sa période et sa pulsation.

(il respira) ”C’est ainsi le meilleur moyen de traverser cet espace temps qui nous est offert comme un présent...

C’est d’ailleurs sans doute pour cette raison que l’on a nommé ce présent...LE PRESENT

Le vieux jeta un regard complice sur son disciple et conclut :

”Réfléchis-y petit”.

A ce moment-là, il sortit d'un tiroir une série de six plaques de bois orné, reliées par un chapelet, et qu'il tendit à l'élève,
Sur chaque plaque on pouvait lire une maxime correspondant à chaque jour de la semaine, en alphabet latin à gauche et persan à droite :

Le bréviaire calendaire surréel

1- Retour des muscles lents (Lune / lundi)

Ne jamais vouloir aller trop vite un lundi : la passivité de la Lune t'aidera à t'éveiller à ce qui te reste à accomplir bientôt, sans contrainte trop lourde, sans promesse que tu ne pourras tenir. Sois poreux à tes marées intérieures et ne va pas trop vite.

ازگشت ماهیچه های کند (ماه دوشنبه)

2- Bouclier du réel (Mars, mardi)

Tel une légion armée, tes engagements en actes et en paroles avancent vers toi, menaçants et te mettant pied à terre...
Tu dois les affronter non pas comme un peuple assiégé, mais comme un résistant qui doit penser en priorité à ce qu'il doit réaliser pour garder son bien-être et sa raison

سپر واقعیت (مریخ، سه شنبه)

3- Les anxiétés réussies (Mercure: mercredi)

Eh voilà, malgré mes conseils, ta tête est en feu, ça chauffe là-haut. N'oublie pas, en même temps, que de cette insoutenable chaleur peut émerger des brasiers d'intelligence et de poésie.
IL faudra pour cela savoir les extraire des cendres de cette matière qui va trop vite.

اضطرابهای موفق (عطارد، چهارشنبه)

4- L'espace temps est un week end qui s'ignore (Jupiter, jeudi)

Il est étrange de remarquer que ce qui correspondra souvent à une pause, un vide, un repos, à la fin de la semaine, au lieu de s'étendre, est signifié par un néologisme court, une formule magique, venue d'un autre pays...

Qu'à cela ne tienne, pour que ce "week-end" ne soit justement pas trop vide, tente de permettre

à ce jour consacré à Jupiter de s'étendre autant qu'il est possible.

Ceci pour que la fin de semaine ralentisse à loisir, comme une libellule se poserait sur le nénuphar : en douceur !

فضای زمان آخر هفته ایست که خود را نادیده میگیرد (مشتري ، پنج شنبه)

5- Le coeur ne vaut rien sans les corps (Vénus, vendredi)

Certes ta pause se rapproche, tu vas pouvoir te consacrer aux tiens, à ta maison, ta famille, à ceux que tu aimes.

Mais mets à profit ce jour pour finir ce que tu as entamé en début de semaine, sans trop de force, avec patience.

Mets de l'ardeur dans ce que tu fais, aime ce que tu fais, pour quitter ton activité avec le sourire et l'envie de la retrouver avec l'arrivée d'un nouveau cycle, d'une nouvelle lune, d'un nouveau calendrier !

Montre aussi ta reconnaissance et ta gratitude à tes collègues de travail en leur souriant, en les aimant de tout ton coeur, de tout ton corps.

C'est ça : laisse un peu de ton coeur et de ton corps à l'endroit où tu travailles.

قلب بدون اجرام* هيچ است (ناهيدي، جمعه)

(6) Pause. توقف

Il était tard. L'étudiant que j'étais referma le livre de fables.

Fatigué, mais le coeur empli d'une confiance sourde d'une ancienne sagesse qui le traversait, il se dit qu'il pourrait ici, maintenant, dans ce monde qui ne cesse d'accélérer, utiliser ces quelques maximes pour la semaine suivante. Enfin, si Dieu le voulait.

Les petites choses terrestres et célestes est une pièce (ou une série de miniatures) qui m'a été commandée par le trio KDM (à qui la pièce est dédiée) et la Direction de la Musique de Radio France. Elle a été destinée à intégrer le répertoire du trio (notamment pour une tournée en Iran), mais aussi, dans un premier temps, pour l'émission Alla Breve (France Musique), dont la forme journalière et le caractère très court ont évidemment inspiré la morphologie particulière de l'oeuvre.

L'aspect formel (5 fois 2 minutes diffusées chaque jour, puis une diffusion enchaînée de dix minutes en fin de semaine) m'a inspiré un rythme, une réflexion sur la forme cyclique - qui me traverse par ailleurs dans nombre de mes oeuvres.

Ainsi, premièrement, chaque jour propose une sorte de tempo, de pulsation particulière pour chaque miniature, dont l'absence de lien apparent avec celui qui précède ou suit est pourtant contrebalancé par un effet de compression ou dilation (tempo multiplié par 1,5, par 2, divisé par 3) qui procure un lien beaucoup plus organique de l'ensemble quand celui-ci est proposé dans son entièreté.

Deuxièmement, par un effet d'analogie symbolique et poétique, j'ai voulu donner à cette pièce un caractère suranné, ancré dans un passé qui nous éclairerait pourtant sur notre contemporanéité, comme une parabole de Rumi : universelle, intemporelle par son aspect futile et décalé (" la musique traditionnelle est trop futile pour mourir" Bob Dylan).

En effet, comment ne pas relier la vitesse de nos vies en "modernité" avec la contrainte fertile qu'impose un tel exercice ? Raconter quelque chose d'"essentiel" sur deux minutes, puis donner une cohérence d'ensemble telle que l'"image du puzzle puisse apparaître" est une belle gageure. J'ai donc conçu cette pièce comme une sorte d'horoscope musical et poétique, un bréviaire décroché d'un temps utile et rattaché à un cosmos fonctionnel. Pour relier l'ancien et le nouveau, le fond et la forme, la parabole littéraire et musicale.

Cela m'a paru ludique, judicieux, et m'a permis de créer une pièce en flux tendu qui aurait pourtant une nécessité globale, comme des formules de Zikir que l'on pourrait décoder dans les notes de musique d'une pièce en création...

La perspective d'une tournée en Iran (qui explique l'effectif resserré de la percussion) m'a par ailleurs incité à cet univers qui balance entre occident et orient, latin et persan, musique très écrite et sentiment très improvisé - qui caractérise souvent ma musique.

Enfin, clin d'oeil formel, la pièce est pensée pour pouvoir être enchaînée sur elle-même, comme une semaine qui passe, un mouvement perpétuel, un derviche pratiquant la sema...

Merci à Anthony, Gilles, Victor. Merci à la maison de la Radio de continuer à exister pour la création musicale. Merci à Anne Montaron pour sa "militant artistry" qui force l'admiration. Bonne musique et bonne écoute.

- I. Retour des muscles lents
(Lune / Lundi)
- II. Bouclier du réel
(Mars, Mardi)
- III. Les anxiétés réussies
(Mercure, Mercredi)
- IV. L'espace temps n'est un week end qui s'ignore
(Jupiter, jeudi)
- V. Le coeur ne vaut rien sans les corps
(Vénus, vendredi)
Pause
(la musique comme la semaine peut finir...et recommencer)

- I. بازگشت ماهیچه های کند
(ماه_دوشنبه)
- II. سپر واقعیت
(مریخ، سه شنبه)
- III. اضطرابهای موفق
(عطارد، چهارشنبه)
- IV. فضای زمان آخر هفته ایست که خود را نادیده میگیرد
(مشتری ، پنج شنبه)
- V. قلب بدون اجرام* هیچ است
(ناهید، جمعه)
توقف

Remerciements spéciaux à Clémence Kazémi Moussavi.

I. Retour des muscles lents

♩ = 90 (Lune / Lundi)

Mini Bongos

Vibraphone

Grosse Caisse prép.

Basses Standard

Série d'une huitaine d'accords libres
(par ex 4 maj, 3 min et 1 dim), et
les jouer de manière aléatoire)

MD Chr.

MG Acc.
Accordéon

MG Chr.

MG Bss.

I. Retour des muscles lents

♩ = 90 (Lune / Lundi)

(penser la séquence en 3/4, puis suivre les découpes)

Zarb ou peau

Set Cajon

Grosse Caisse prép.

9

Vb. *mf* *f*

8' ⊖

Acc. *p* *mf*

(le sentiment d'une carrure s'estompe...)

sfz

15

Vb. *mf* (stop moteur-

Acc. *mp* *f* *(mf)* *f*

f *p* *f sub*

20 ("géométrique")

Vb. *f* 16' ⊖ *mf* *Red.* *

Acc. *f* *mf* *p* (*legato*) *f* *mf* *pp* *mf* (5/16 feel) *pp* *sfz*

26 (fragment mélodique à chanter si possible !)

Vb. *ff* *(mf)* *(mf)* *sfz* *Red.* *mp* * *sf* *(mp)* *encore :-)* *mf*

4' Flute ⊖

Acc. *p* *mp* *p* *léger, égal* *p* *legato* *B* *E* *B°*

(alourdir...)

43

Vb. *fff* Led.

Acc. *sffz p sub* *mf* *ppp* *pp*

mf *pp*

+ mini bongos et grosse caisse

47

Vb.

Acc. *p* *mp* *sf* *ppp* *quasi 0...*

Vers Cajon et Mini Set

II. Bouclier du réel

♩ = 120 (Mars, Mardi)

Archet

MiniBgs. Vb. Acc.

pp *ff* *f* *Leg.*

⊖ 16'

8va

mp sans sur-accentuer : très piqué et sans tenue, énergique *simile*

II. Bouclier du réel

♩ = 120 (Mars, Mardi)

M.G. Cajon / M.D. Mini Set avec dés à coudre.

NB : Donner l'absolue et limpide impression que le tempo n'a pas bougé ! C'est alors l'accordéon et le vibraphone qui paraîtront en équivalences...

p

Fagots, ou baguettes timbales, ou baguettes chinoises !

MiniBgs. Vb. Acc.

58

p *f* *f* *mp*

p Leg. *

cresc. *mf* (augmenter peu à peu les valeurs, relâcher et lier légèrement...)

* Deux plans (et voix)s'installent : l'inférieure, plus lourde et longue, la supérieure, en croches, courte et fluide. Main gauche, accentuer légèrement la 1ere note du groupe.

cresc. *mf* *p sub* *3* (Div) *mf* *sf psub*

Le vibraphone commence à "imposer" la pulse.

Vb. *mf* *p* *f*

Acc. (encore... sans perdre du tempo) *staccato*

fp sub *mp*

* Snare* Cajon ou tout objet plus accessible en bois ou peau.

bien assumer la sentiment de l'équivalence, même si elle est en fait assurée par la 2e percussion.

MiniBgs. *pp* *sfz mp sub* *f* *sfz mp sub* (simile)

Acc. *f* *legato* B.P.

soutenu, de plus en plus dense... et au fond du temps *cresc.* *mf* *f*

80

MiniBgs.

Acc.

B.P.

legatissimo **ff**

croches *mp mf*
accents/accords **f < ff**

chaloupé !

ff
(zouké !)

sffz *p*

88

Acc.

8vb

ff

fff **ff** (metal !)

(passer progressivement
entièrement au cajon)

ff **f**

94

Vb.

Acc.

ff

simile

fff

6

99

Vb.

Acc.

f

Red.

*

Red.

104

Vb.

Acc.

p *f* *ff*

mp *ff*

Red.

tr

(enchaîner lors de la version de concert)

109

Vb.

Acc.

sfz p *ppp*

sfz p

sfz *fp sub*

(non vib.)

III. Les anxiétés réussies (Mercure; mercredi)

115 $\text{♩} = 60$ Baguettes très douces

Vb. *pp* *legatissimo, effet brumeux*
Red. faire un usage constant de la pédale, étouffer et reprendre librement.

Acc. *pp* (vib)

III. Les anxiétés réussies (Mercure; mercredi)

$\text{♩} = 60$ (faire vibrer)

Disposer pièces, petits objets métalliques, sur la surface de la grosse caisse. Jouer au doigt avec une main et avec une baguette très légère avec l'autre.

mp *p* *mf* *pp*

(faire vibrer)

122 (faire progressivement ressortir les lab supérieurs)

Vb. *cresc.* *mp* (*quasi legatissimo*)

Acc. *fp* (jeu libre sur le vibrato)

f *mp* *pp* *mf* *p* *sfz p*

125 *labmf*

Vb. *6* *6* *6*

(jouer librement avec le vibrato MD)

Acc. *fp* *p*

D D° D D° D D° D Bm B Bm B

3 3 3 3 3 3

128 *cresc.* *(si sib lab.f)*

Vb. *6* *6* *6* *6* *6* *6* *6* *6* *3*

cresc. délier légèrement.

Acc. *Bm B Bm B F Fm F F Fm F F Fm F*

3 3 3 3 3 3 3 3

Comme un changement de tempo : bien assumer l'équivalence

(créer un sentiment de pulsation asymétrique en 15/16...)

mf *mf p*

Ral poco

135

Vb. *Tutti f, accents ff*

3 3 6

Red.

mp

Acc.

(abandonner ce sentiment d'asymétrie..)

Ral poco

139

Vb. *sffz*

Acc. (bend) *sf* (vib libre) non vib.

(bols) 3

sfz

IV. L'espace temps est un week end qui s'ignore (Jupiter, jeudi)

♩ = 52
Superball + même dispositif (pièces, bols etc)

143

(faire vibrer...)

utilisation libre

ppp

pp

p

(+ baguette douce MG ?)

151

Vb.

Acc.

Archet

mp

mf

f

mp

f

mf

sf

165

Vb.

Acc.

ppp le plus vite possible

pp

mp

ff

V. Le coeur ne vaut rien sans les corps (Vénus, vendredi)

♩ 76

Vb. 167

étouffer sec,
comme dans un point
de montage
(sans transition)

mp *f* *mf*

Acc.

mf *f* *mf* *f* *mf* *f*

Avec basses standards
accords majeurs (jusqu'à mes 199)

V. Le coeur ne vaut rien sans les corps (Vénus, vendredi)

♩ 76

fpp *ff*

fmp (métaux, déblités de deux mesures : accentué
continuité des phrases le plus léger possible) (simile)

Vb. 172

p *ff*

Acc.

f *(mf)*

176

Vb. *f* 3 *sfz* *p sub* *mf*

Acc. 12:16

sempre simile

Detailed description: This system covers measures 176 to 179. The Violin (Vb.) part begins with a forte (*f*) dynamic and a triplet of eighth notes. It then moves to fortissimo (*sfz*), piano (*p sub*), and mezzo-forte (*mf*). The Accompaniment (Acc.) part features a complex texture with a 12:16 time signature. The bottom staff shows a rhythmic pattern with 'x' marks, likely indicating a specific performance technique or a simplified version of the accompaniment.

180

Vb.

Acc. 6

Detailed description: This system covers measures 180 to 183. The Violin (Vb.) part continues the melodic line. The Accompaniment (Acc.) part features a 6-measure rest in the upper voice and continues the accompaniment. The bottom staff shows a rhythmic pattern with 'x' marks.

194

Vb. *ff* *

Acc. *sfz* *ffz*

♩ = 90

199

Vb.

Acc. (fin accords basses standard) (MainDroite)

Au Zarb...

205

Vb.

Acc.

f *staccato*

(vers "Pause" et retour)

210

Vb.

Acc.

f *p sub* *fff*

(vers "Pause" et retour)

pp *fff*