

Lancelot Dubois

Rubaiyat

jeu vocal pour chœur mixte

partition

commande du Chœur Mikrokosmos

Les éditions
Archipel
musicales

J'ai eu la chance, avec Loïc Pierre et quelques chanteurs de Mikrokosmos, d'aller à New-York à l'automne 2013 dans le but de rencontrer Meredith Monk et de chanter sa musique, pour ensuite l'accompagner dans une tournée en France.

A la même période, Mikrokosmos donnait déjà son programme *La nuit dévoilée* (concert entièrement spatialisé que j'ai chanté de nombreuses fois) et Loïc Pierre pensait déjà très sérieusement à concevoir une nuit shamanique qui en serait le pendant. Il m'est alors apparu comme une évidence de lui proposer une pièce qui réutiliserait et tenterait de développer le procédé de «canon au réflexe» que nous avons travaillé avec Meredith Monk dans *Other worlds revealed*, en l'adaptant à son projet, ce qui l'a enthousiasmé.

Lancelot Dubois

I did have the opportunity with Loïc Pierre and some singers belonging to Mikrokosmos, to fly to New York in the fall of 2013 with the intention of meeting Meredith Monk and singing her music, in order to accompany her during her French tour.

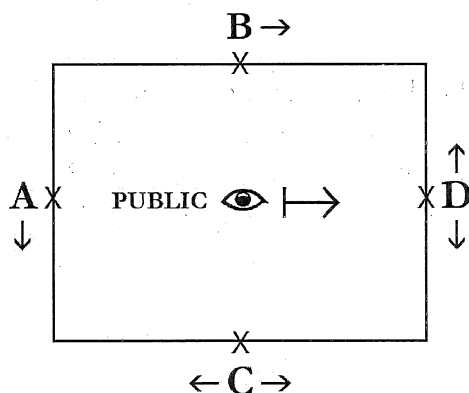
During this same period, Mikrokosmos already revealed his program: The night revealed (entirely spatialized concert that I sang several times) and Loïc Pierre already thought very seriously of conceiving a shamanic night which would be the counterpart. It then appeared to me as obvious to select for him a piece which would reuse and try to develop the 'reflex canon' technique, on which method we worked with Meredith Monk in Other worlds revealed, by adapting it to her plan, what she was excited about.

Lancelot Dubois

english translation by Dominique Boucher

Disposition du chœur :

Les chanteurs entourent le public. Au milieu de chaque côté, un chanteur précis lancera au moment opportun son canon. Il y a le chanteur A derrière le public, le B à gauche, le C à droite et le D devant (cf. schéma).

Interprétation des canons :

Le chanteur-moteur chante sa «mélodie» librement, en jouant avec son écho. A chaque évènement sonore, il fait un geste de la main, le bras quasi tendu, comme s'il se dirigeait lui-même: une légère levée après un silence; paume vers le sol ou vers le ciel selon le sens de la flèche; si deux flèches identiques se suivent, on pose la seconde, si ce sont deux flèches différentes, un simple demi-tour de poignet; à la fin du canon, le bras redescend.

Si le canon va vers la droite, le chanteur-moteur fait les gestes de la main droite. Son voisin de droite répète ses sons et ses gestes tout de suite après... que répète son voisin et ainsi de suite jusqu'à ce que chaque son ait été chanté une fois par chaque chanteur du chœur. Le canon peut bien sûr aussi aller vers la gauche (avec le bras gauche donc)... mais aussi des deux côtés à la fois du chanteur-moteur. Dans ce cas, il fait les gestes des deux mains à la fois, ses voisins de droite les répètent de la main droite et de gauche de la main gauche.

Notes: Quel que soit leur pupitre, tous les chanteurs chantent à la même hauteur; sans hésiter à jouer, les femmes avec leur voix de poitrine et les hommes avec leur voix de tête.

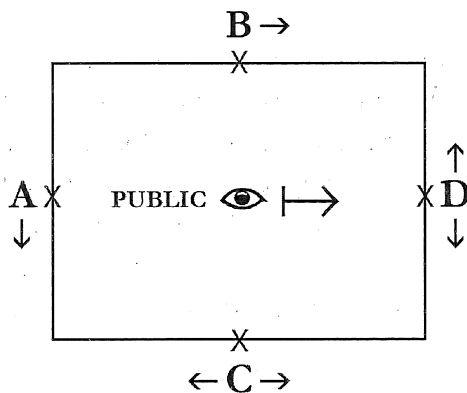
↑ : Voyelle chantée

↓ : Consonne chantée ou bruitée

× : Consonne bruitée

Disposition of the choir:

The singers are placed near in the audience. In the middle of each side will a definite singer timely sing his canon. Singer A is behind the audience, B on the left side, C on the right side and D before (see diagram).

Interpretation of canons :

Playing with his own sound delay, the lead singer freely sings his 'melody'. By every sound notification, he makes a gesture with his hand, his arm being almost stretched, as if he conducted himself: a slightly upward move after a silence; placing the hand palm towards the ground or upwards according to the direction indicated by the arrow; if both identical arrows follow each other, the second has to be put down, if both arrows aren't the same, a simple half-flick of wrist; let arm go back down at the end of the canon.

If the canon is sung towards right, the lead singer makes gestures with his right hand. His right neighbor repeats these sounds and makes the same gestures immediately after... which are repeated by his neighbor and so on until every sound is once sung by every choral singer. The canon can also be sung towards the left (therefore gestures with the left arm) but also at the same time on both sides of the lead singer. In that case, he makes gestures with both hands at the same time, his right neighbors repeat them with their right hand and his left neighbors repeat them with their left hand.

Notes: whatever is their desk, all singers sing on pitch with the melody; women mustn't hesitate to sing with their chest voice functions up and men must do the same with their head voice.

↑ : Sung vowel

↓ : Sung or noisy consonant

× : Noisy consonant

Déroulement de la pièce :

1. Les chanteurs attaquent le do dans un ordre aléatoire et le tiennent jusqu'à ce que le début du canon 1 arrive à eux.
2. Le chanteur A lance son canon vers la droite.
3. Lorsque le chanteur B a fini le canon 1, il lance le canon 2 vers sa gauche.
4. Lorsque le chanteur C a fini le canon 2, il lance le canon 3 des deux côtés à la fois.
5. Lorsque le chanteur D a fini le canon 3, il lance le canon 4 des deux côtés à la fois.

Le rubaiyat (quatrain en persan) d'Omar Khayam :

La transcription de la prononciation du persan avec nos caractères est impossible. De plus, l'accentuation de la langue est complètement gommée dans la pièce par le procédé d'écriture, ce qui rend le texte absolument incompréhensible. Néanmoins, il reste nécessaire que les chanteurs prononcent de la même façon.

(1) En persan, il y a deux lettres [r]. Une qui se roule avec la langue (*à l'italienne*) et l'autre avec la gorge (*à la française*). Dans ce quatrain, tous sont *à l'italienne* sauf celui du mot [rossé] dans le premier vers.

Le [kh] se prononce comme la *jota* espagnole.

Le [g] se prononce toujours [gue], jamais [je].

Les [â] sont des [a] très fermés, presque [o].

Les [a] sont très ouverts, presque [è].

Les [u] se prononcent [ou].

(2) [y] faire ressortir les sons harmoniques en jouant librement avec toutes les voyelles contenues dans [ouille]

Nag(o)zâr ké rossé dar kênârat girad
Va andukh o mélâl ruzégârat girad
Nag(o)zâr kétâb o labé djuj o labé kècht
Zân pich ké khâk dar kênârat girad

Ne laisse pas l'ennui t'envahir
Ni la tristesse ou le désespoir envahir ta vie
Ne délaisse pas l'amour, ni la nature, ni le savoir
Avant que la terre ne t'étreigne

The development of the piece:

1. Singers start to sing the C in random order and further sing it until they hear the beginning of canon 1.
2. Singer A begins to sing his canon towards the right.
3. When singer B has sung canon 1, he begins to sing canon 2 towards the left.
4. When singer C has sung canon 2, he begins to sing canon 3 on both sides at the same time.
5. When singer D has sung canon 3, he begins to sing canon 4 on both sides at the same time.

The rubaiyat of Omar Khayam (meaning quatrain in Persian):

We cannot transcribe the pronunciation of Persian language with our characters. Furthermore, accentuation of this language is completely erased in the piece by the compositional technique making the text quite incomprehensible. Nevertheless, the singers need to pronounce in the same way.

(1) In Persian, there are two letters [r]. One [r] is pronounced by rolling up the tongue 'in the Italian way' and the other one in the throat 'in the French way'. In this quatrain, are all [r] pronounced 'in the Italian way' except for the word [rossé] in the opening lines.

[Kh] is pronounced as Spanish 'Jota'.

[g] is still pronounced [Gue], never [je].

The [â] are pronounced as very closed [a], almost as an [o].

The [a] are very open, almost pronounced as an [ê].

The [u] are pronounced [ou].

(2) [y] bring out the harmonics freely with all the vowels of [ouille]

Nag(o)zâr ké rossé dar kénârat girad

Va andukh o mélâl ruzégârat girad

Nag(o)zâr kétâb o labé djuj o labé kècht

Zân pich ké khâk dar kénârat girad

Don't let you pervade by any trouble

Nor sadness or despair pervade your life

Don't abandon love, either nature, or knowledge

Before earth embraces you.

مگذار که نخته در کنارت گیرد
و اندوه ملال روزگارست گیرد
مگذار کتاب لب جوی و لب کشت
زان پیش که خاک در کنارت گیرد

Rubaiyat (quatrain en persan) d'Omar Khayam

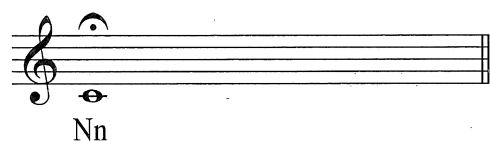
Rubaiyat

jeu vocal pour chœur mixte

texte d'après *Omar Khayam* (astronome, mathématicien et poète persan du XIème siècle)

Lancelot Dubois
(2015)

tutti : démarrer individuellement, *start individually*

Canon 1 Très librement

lier le plus possible

(1)

Nn - - - na - g(o)-zâ - r ké rr ro - ss - sé

da - r ké - nn - nâ - ra - t gi - - - ra - - - d

Canon 2

Vv - va an - nn - du - - - kh o mé - lâ - l

(1) rr - ru - zz - zé - gâ - - ra - t gi - - - ra - d

Canon 3

Nn - na - - g(o)-zâ - r ké - - - tâ - - - - b

(2) o la - bé dju - y o la - bé kè - ch - t

Canon 4

Zz - zâ-ân-nn pi - ch ké kh - khâ - k da - - - - r,

ké - nn - nâ - ra - t gi - - - ra - - - d

