

Martin, Frank (Théodore)

Poèmes de la mort (1969/71)

für Tenor, Bariton, Bass und 3 E-Gitarren

1 Mort saisit sans exception (du Testament) –

Lento 1=50

Tenor

Bariton

Bass

Je connais que

f

2 **Mort, j'appelle de ta rigueur (Lay en Rondeau) –**

Lento ma non troppo $\text{♩} = 56$

Mort! Mort,
De profundis
De pro-fun-dis

f *poco f* *poco f* *f* *sf*

Detailed description: This is a handwritten musical score for a piece titled 'Mort, j'appelle de ta rigueur (Lay en Rondeau)'. The tempo is marked 'Lento ma non troppo' with a quarter note equal to 56 beats. The score is written for guitar and piano. The guitar part is in the treble clef, and the piano part is in the bass clef. The key signature has one flat (B-flat). The score consists of several staves. The first staff shows the guitar part with a dynamic marking of *f* and the lyrics 'Mort! Mort,'. The second and third staves show the piano part with a dynamic marking of *poco f* and the lyrics 'De profundis' and 'De pro-fun-dis'. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

3 **Ballade des pendus (épitaphe dudit Villon)**

Moderato $\text{♩} = 160$

Detailed description: This is a handwritten musical score for a piece titled 'Ballade des pendus (épitaphe dudit Villon)'. The tempo is marked 'Moderato' with a quarter note equal to 160 beats. The score is written for guitar and piano. The guitar part is in the treble clef, and the piano part is in the bass clef. The key signature has one flat (B-flat). The score consists of several staves. The first three staves show the guitar part with a dynamic marking of *f*. The last three staves show the piano part with a dynamic marking of *f*. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

- TEX Villon, François
- V Universal Edition, 1975
- BIBL Basel: Paul-Sacher-Stiftung (Notenausgabe sowie: [Medienauswertung noch nicht definitiv]) / Lausanne: Bibliothèque cantonale et universitaire / Washington: The Library of Congress / Winterthur: Stadtbibliothek
- D 17'
- UA 12. Dezember 1971 at Alice Tully Hall, Lincoln Center, New York / Grayson Hirst, John Reardon, Herbert Beattie, Martin Best, Edward Flower, Stanley Silverman, Ltg. Frank Martin
- T 1) CD Cantate C 58013 / Christian Mücke, Volker Ahrendts, Wolfram Schild, Hugo Germán Gaido, Andreas Berg, Gerhard Koch, Ltg. Wolfgang Weigel
 2) Opus One 122 / Ed Cohn, Baker Peoples, John Rouse, Paul Binkler, Douglas Hensley, Larry Polonsky, Ltg. Kent Nagano
 3) Tonbandaufnahme der Uraufführung / Interpreten siehe oben
 4) Tonbandaufzeichnung / Grayson Hirst, William Parker, Harris Poor, Edward Flower, David Starobin, Stanley Silverman
 5) Schweizer Radio Musica Helvetica 3+4 / Pierre-André Blaser, Etienne Bettens, Francis Loup, Tony d'Adario, Bobbio Gino und Nario Gabbi, Ltg. Frank Martin
 6) CD Cantate C 58013 / Christian Mücke (T); Volker Arendts (Bar); Wolfram Schild (B); Hugo Germán Gaido, Andreas Berg (E-Git); Gerhard Koch (ElBass), Wolfgang Weigel (Dir.)
- PHK Basel: Paul-Sacher-Stiftung (6) / Berlin: Deutsches Musikarchiv (1) / Hamilton: McMaster University (2, 2 Exemplare) / New York: The New York Public Library (3,4)
- K Diese drei Stücke sind im Auftrag der Kammermusikgesellschaft des Lincoln Centers in New York geschrieben und im Dezember 1971 dort zum ersten Mal aufgeführt worden. Doch die Zusammenstellung von drei Männerstimmen mit drei elektrischen Gitarren ist eine persönliche Idee von mir. Ich habe die elektrischen Gitarren, und insbesondere die Bassgitarre, beim Anhören von Popmusik kennengelernt. Die drei Männerstimmen werden vom Text der *Ballade des Pendus* selbst gefordert, den ich zuerst folgendermassen komponiert hatte: «Vous nous voyez ci attachés, cinq, six...» Drei Gehängte genügten mir aber. Sie sind übrigens zu dritt auf dem Bild, das die erste Ausgabe dieser Ballade zierte, die Villon, einen Tag bevor er wirklich gehängt werden sollte, verfasste. Er kam gerade noch einmal davon. Das zweite Gedicht, das aus dem *Testament* stammt, ist die Klage eines Liebenden, der seine Geliebte verloren hat. Villon widmet es einem Freund, dem er dieses *Lay en Rondeau* unter der Bedingung hinterlässt, dass er es vertont, und fügt hinzu: und auf der Laute ein «De Profundis». Ich habe den Text dieses Lay einem Tenor anvertraut und das *De Profundis* als Begleitung von den beiden andern Stimmen singen lassen. Hinsichtlich des ersten Gedichts *Mort saisit sans exception*, so handelt es sich um eine Strophe aus dem *Testament* mit dem Gepräge eines Totentanzes. Was mich an diesen Gedichten von Villon verführt hat, und insbesondere an der *Ballade des Pendus*, das ist seine einmalige Art, sich selbst - aber mit dem gleichen Blick die ganze Menschheit - zu betrachten, manchmal mit Galgenhumor, der aber trotz allem mit Frohsinn getönt ist. So beobachtet er sich zum Beispiel in den verschiedenen Stadien der Verwesung, aber mit so gelungenen Pinselstrichen, dass das Abscheuliche annehmbar wird: «*Plus becquetés d'oiseau que dés à coudre.*» Und dann, mit einer plötzlichen

Wendung: «*Ne soyez donc de notre confrérie, Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.*» Und schliesslich: «*Prince Jésus, qui sur tous a maîtrise*» ist ein inniges Gebet für das Heil seiner Seele. Meiner Ansicht nach konnte nichts diese Gegensätze besser ausdrücken, als der manchmal schrille oder sogar knarrende Klang der elektrischen Gitarren, die aber gleichzeitig auch die feierliche Stimme der Orgel und das ernste Geläut der Glocken erzeugen können. (aus dem Programmheft des Schweizerischen Tonkünstlerfestes, Yverdon, Mai 1973)

L'année suivante verra la mise en musique des *Poèmes de la mort*, sur des textes de Villon, dont la fameuse *Ballade des pendus*, et en réponse à une commande du Lincoln Center de New York. Un premier poème constate - dans le style des «dances des morts» chères à l'époque - que «Mort saisit sans exception». Un second demande à la Mort raison de lui avoir ravi sa maîtresse, et le poète se plaint d'avoir désormais à «vivre sans vie, comme les images, par coeur». Et dans la Ballade, un des pendus d'écrit, du haut de son gibet, la condition infâme de ces corps déchiquetés, et demande aux passants de ne point se moquer, «mais prier Dieu que tous nous veuille absoudre».

On pourrait être tenté d'assimiler la composition des *Poèmes de la mort* à une sorte d'esquisse préparatoire du *Requiem*. Il n'en est rien. Malgré le parallélisme du thème de la Mort, ces deux oeuvres se situent dans des contextes absolument différents. L'auteur cherchait un texte quelconque, pour répondre à la demande du Lincoln Center, quand son fils lui suggéra la *Ballade des pendus*, et les deux autres poèmes de Villon furent choisis afin de donner l'unité de signification à l'ensemble de la composition. C'est tout à fait involontairement que s'est établi un rapport de thème entre les *Poèmes* et le *Requiem*.

Le texte de Villon est conifié à trois chanteurs (ténor, baryton, basse) tandis que - chose absolument nouvelle - l'accompagnement se voit interprété par trois guitares électriques. Nous avons noté, à l'époque où l'artiste en était encore à la recherche de son style personnel, l'influence de la musique de jazz. On pourrait parler ici du rôle joué par la musique dite «Pop». Cela ne veut certes pas dire que Frank Martin soit devenu un fanatique - un «fan» - de cette musique qui fait les beaux jours d'une certaine jeunesse actuelle. Mais son fils Jan-Frank l'ayant mis en présence des sonorités absolument nouvelles des guitares électriques, le compositeur ne tarda pas à voir les effets qu'on pourrait en tirer. Leur archaïsme sauvage, leurs sons arrachés ou prolongés comme des cloches macabres, étaient particulièrement aptes à fournir l'atmosphère qui doit envelopper les poèmes de Villon. (aus: *Martin, Bernard: Frank Martin ou La réalité du rêve*)

LIT ... : CMS: Martin Premiere (MA 18), a.a.O.

... : Frank Martin – Die Welt eines Komponisten (S. 79), a.a.O.

B. Billeter: Die letzten Vokalwerke von Frank Martin, in: Zürich: Schweizerische Musikzeitung 5 1976 (S. 344)

ders.: Die Harmonik im Spätwerk von Frank Martin (S. 186ff.), a.a.O.

H. G. Brill: Die Gitarre in der Musik des 20. Jahrhunderts (S. 40-65), a.a.O.

B. Martin: Frank Martin ou La réalité du rêve (S.190f.), a.a.O.

M. Martin: A propos de... (S. 154-155), a.a.O.

M. Martin: Souvenir de ma vie avec Frank Martin (S.245-246), a.a.O.

D. J. Soria: Frank Martin, Master of all Trades, (MA 11-13), a.a.O.