M i c h e l R o s s e t

Mors et Vita

pour quatuor à cordes

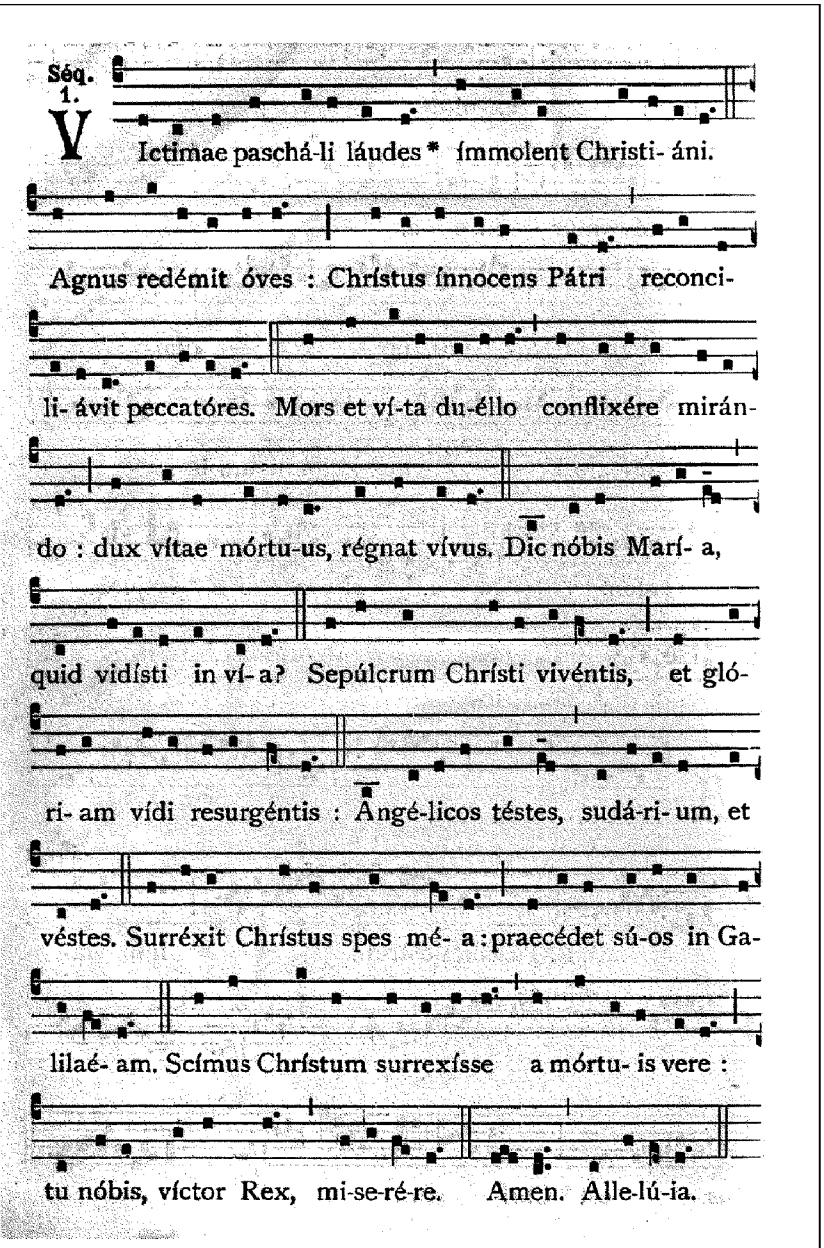
Réflexions sur la séquence grégorienne
Victimae paschali laudes

I. Incantatio
II. Victima
III. Sacrificium

IV. Testimonium
V. Resurrectio
VI. Invitatio

18 '

Editions de la Passerelle



Séquence grégorienne de Pâques attribuée à Wipo de Bourgogne (v. 980 - 1048)

Mors et Vita

pour quatuor à cordes

Source d'inspiration de la composition, le texte de la séquence grégorienne *Victimae paschali laudes* est divisé en deux parties. La première exprime le paradoxe de la rédemption par le sacrifice de l'agneau. Dans *l'affrontement de la vie et de la mort*, c'est par la Mort du Christ sur la croix que l'humanité accède à la Vie. Dans la deuxième partie, Marie de Magdala, pressée de questions, nous livre son émouvant témoignage : *le tombeau vide, le suaire et les vêtements, l'apparition de l'ange, la gloire du Ressuscité.* La conclusion, faite de certitude quant à la résurrection, mais loin de tout triomphalisme, invite le *Roi vainqueur de la Mort* à prendre l'humanité en pitié.

La composition en deux mouvements reflète le sens profond du texte et le contenu musical de la séquence grégorienne. Elle combine l'emploi de la polymodalité et de l'atonalité. Elément omniprésent, l'accord majeur-mineur illustre le paradoxe *Mors et Vita.*

Premier mouvement :

I. Incantatio

Le rythme incantatoire en 15/8 (8+7) est directement tiré de la structure syllabique du texte de la première strophe. Le thème grégorien, d'abord sous-jacent dans un contrepoint archaïque, finit par s'imposer à la danse du sacrifice.

II. Victima

Apparition de la victime expiatoire : le thème, écartelé, est ornementé de variations sur les premières notes de la deuxième strophe, qui sont également annonciatrices de la troisième strophe, *mors et vita duello.*

III. Sacrificium

Un roulement de tambour (joué *col legno*) annonce l'exécution du sacrifice. La musique qui était jusque là polymodale verse dans l'atonalité. Le *combat de la Vie et de la Mort* est illustré par un développement sériel. Dans la dernière section, une double série et son miroir chantent simultanément *le Guide de la vie qui, bien que mort, règne vivant.*

Second mouvement :

IV. Testimonium

Au questionnement du violoncelle répond le solo de l'alto, passant progressivement de l'effroi devant le sépulcre vide à l'éclatement de la joie devant la résurrection. Sous une forme libre mais marquée par une atonalité rampante, la musique s'achemine vers la lumière.

V. Resurrectio

Fugato combinant le thème du *témoignage* (entièrement transformé) et celui du *Guide de la vie.* La danse de joie en quintolets suggère une réminiscence de la danse incantatoire initiale.

VI. Invitatio

Sur la certitude de la résurrection, le temps n'a plus de prise. Le thème de la dernière strophe résonne enfin dans son intégralité, mais *Al tempo dell'eternità*, en guise d'invitation à méditer sur l'éternel mystère de la Mort et de la Vie.

Mors et Vita

für Streichquartett

Der Text der Ostersequenz *Victimae paschali laudes*, Grundlage dieser Komposition, ist in zwei Teilen gegliedert. Zunächst erscheint das Paradox der *Erlösung durch das Opfer des Osterlammes.* Im *Duell des Lebens und des Todes* schenkt Christus der Menschheit das Leben durch seinen Tod. Der zweite Teil ist dem Zeugnis der befragten Maria aus Magdala gewidmet : *Das leere Grab, das Tuch und die Gewänder, die Engel und der Glanz des Auferstandenen.* Die hoffnungsvolle *Gewissheit der Auferstehung* bringt aber kein Siegeszug mit sich ; *der siegreiche König* wird aufgefordert, sich der Menschheit zu erbarmen.

Die aus zwei Sätze bestehende Komposition basiert sowohl auf der Bedeutung des Textes als auf dem musikalischen Inhalt der gregorianischen Sequenz. Es werden Techniken der Polymodalität und der Atonalität verwendet. Das immer wiederkehrende Erklingen vom simultanen Dur und Moll stellt eine Abbildung des Paradox *Mors et Vita* dar.

Erster Satz

I. Incantatio

Der "Zauber-Rythmus" in 15/8 (8+7) ist aus der Silbenstruktur der ersten Strophe abgeleitet. Das zuerst im archaischen Kontrapunkt versteckte gregorianische Thema wird schlussendlich zum Motiv des Opferrituals.

II. Victima

Das *versöhnende Opferlamm* erklingt im auseinander gerissenen Thema, mit Verzierungen über die ersten Töne der Strophe (übrigens die gleichen wie im Abschnitt *mors et vita duello*).

III. Sacrificium

Ein nachgeahmter Trommelwirbel (*col legno* gespielt) kündigt die Hinrichtung an. Von dort an wandelt sich die Musik von der Polymodalität zur Atonalität. Der Kampf zwischen Leben und Tod kommt in einer seriellen Durchführung zum Ausdruck. Im letzten Abschnitt wird *des Lebens Fürst, gestorben und doch lebendig herrschend* durch eine doppelte Serie und dessen Spiegelung gesungen.

Zweiter Satz

IV. Testimonium

Auf die Fragen des Violoncellos antwortet die Bratsche. Das Entsetzen vor dem leeren Grab wird zum Freudenausbruch vor der Auferstehung. Die musikalische Form ist hier frei, doch durch schleichende Atonalität gefärbt, bevor das Licht wieder einbricht.

V. Resurrectio

Ein Fugato kombiniert das umgewandelte *Zeugnis* Thema mit dem des *Fürsten des Lebens.* Der Freudentanz in Quintole sei eine Reminiszenz des anfänglichen Zaubertanzes.

VI. Invitatio

Die *Gewissheit der Auferstehung* entgeht jedem Zeitgefühl. Endlich erklingt das vollständige Thema der letzten Strophe aber in einem zeitlosem Tempo, als Aufforderung, das ewige Mysterium des Todes und des Lebens zu betrachten.

Mors et Vita

per quartetto d'archi

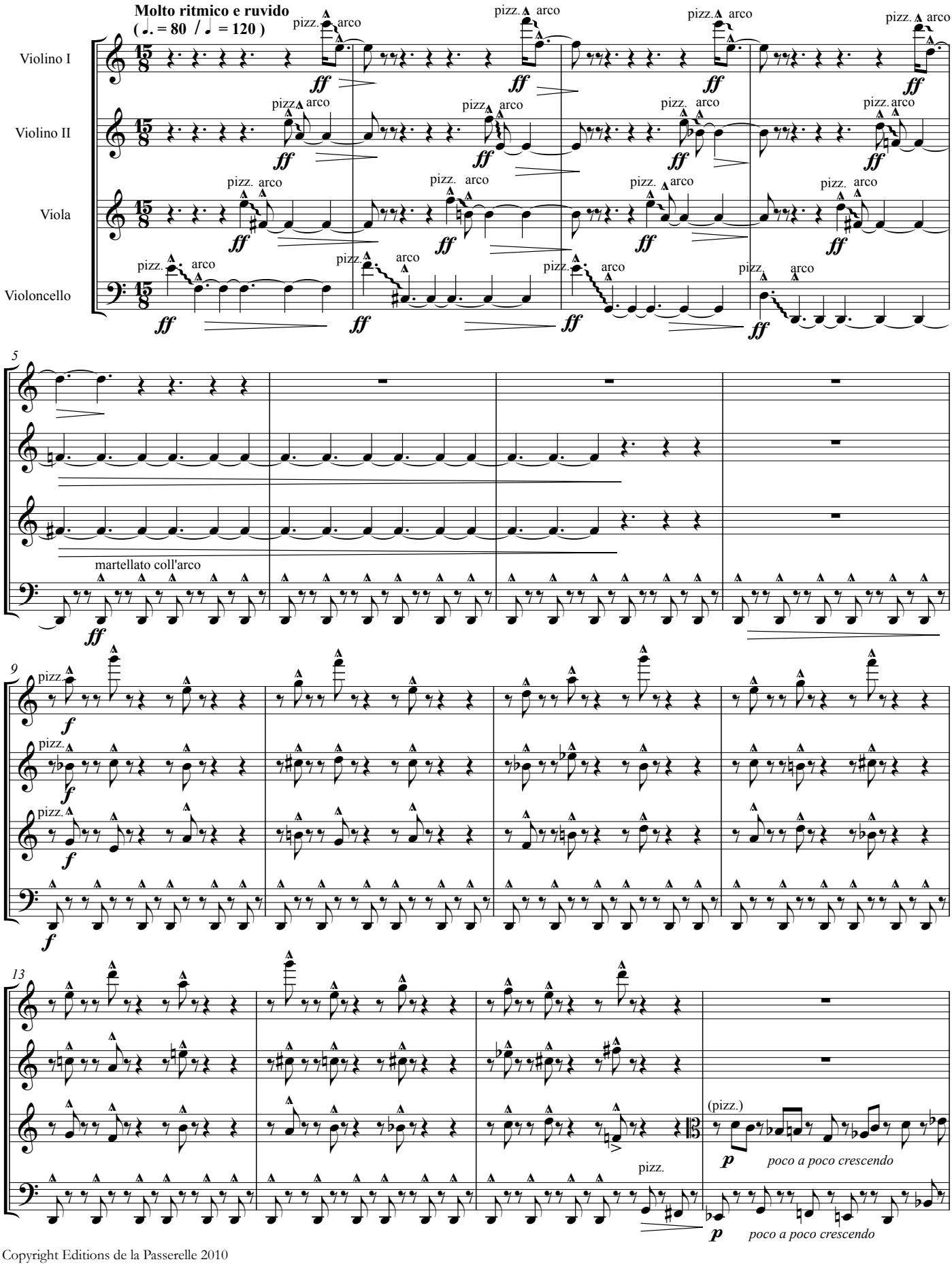
In memoriam Nicolas Schuwey

Michel Rosset
(*1956)

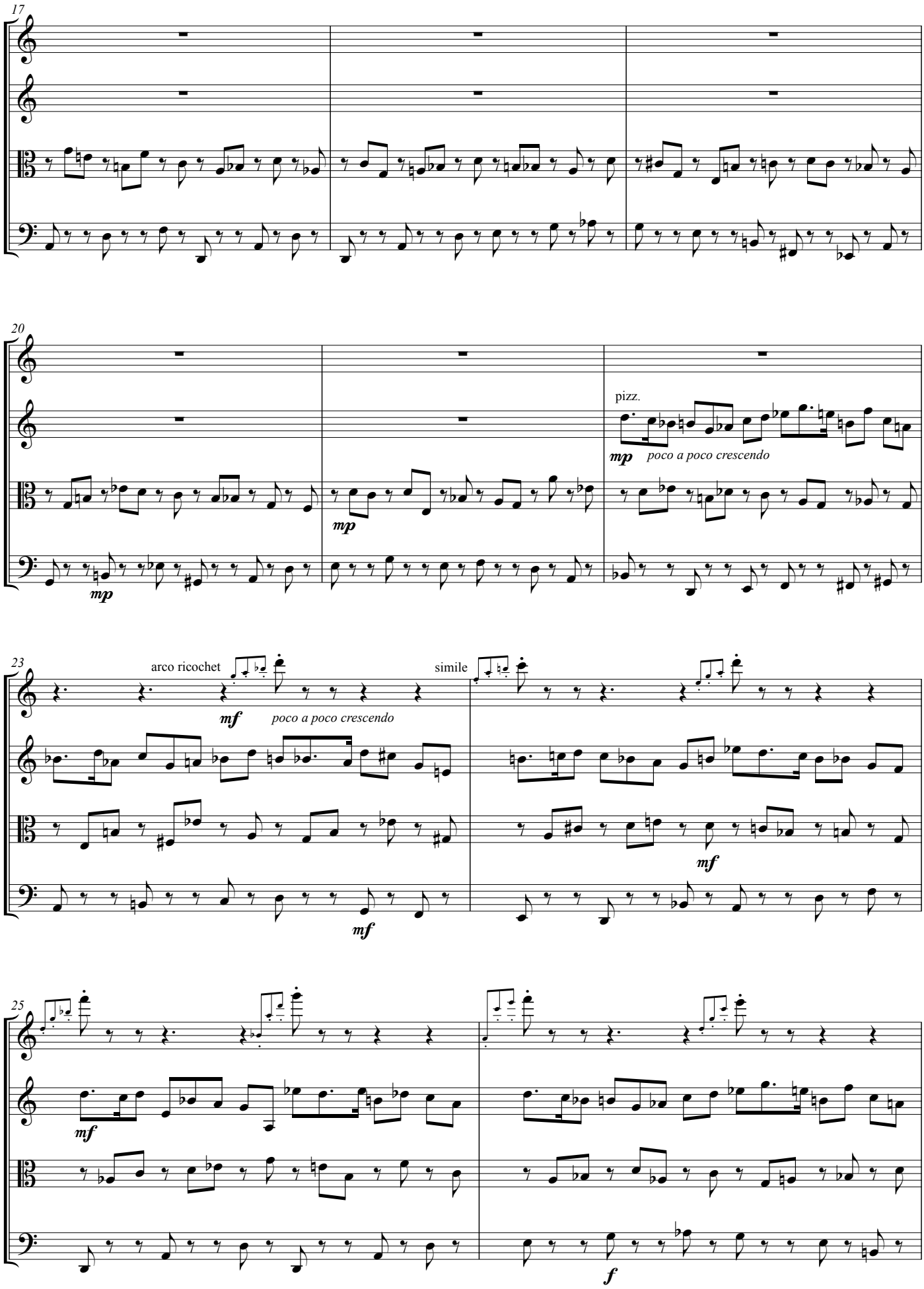
Prima parte

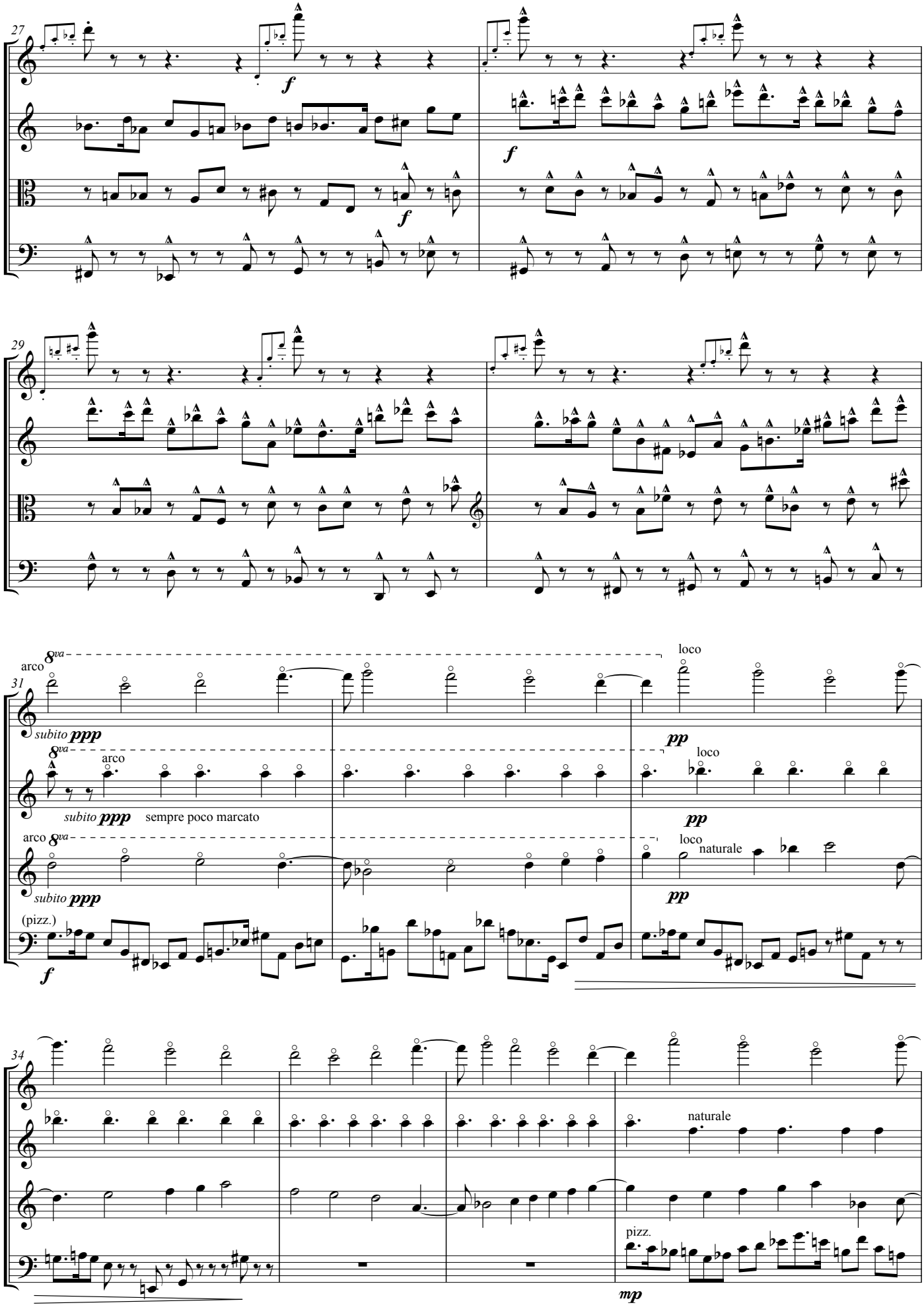
I. Incantatio

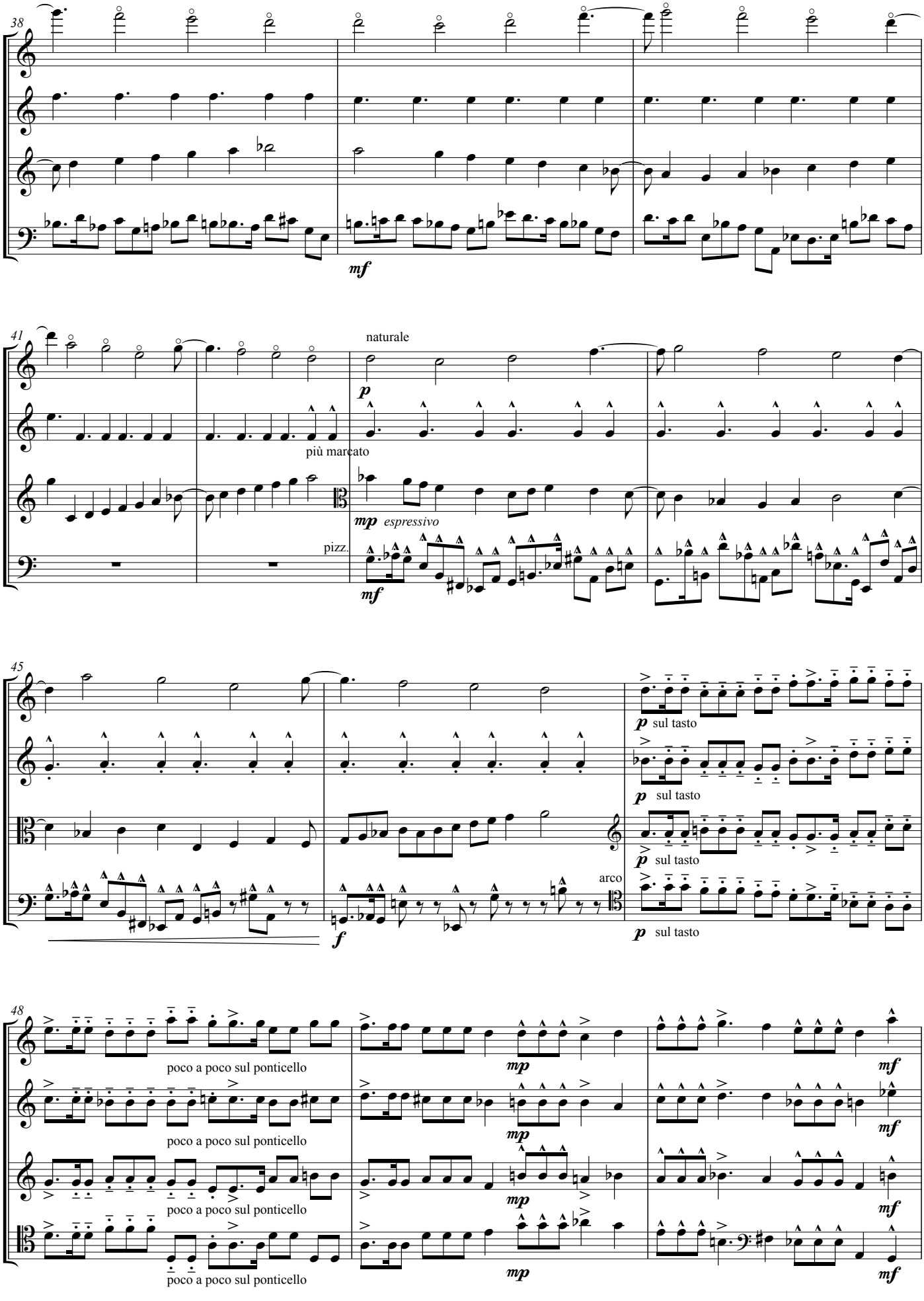
Molto ritmico e ruvido
(♩. = 80 / ♩ = 120)

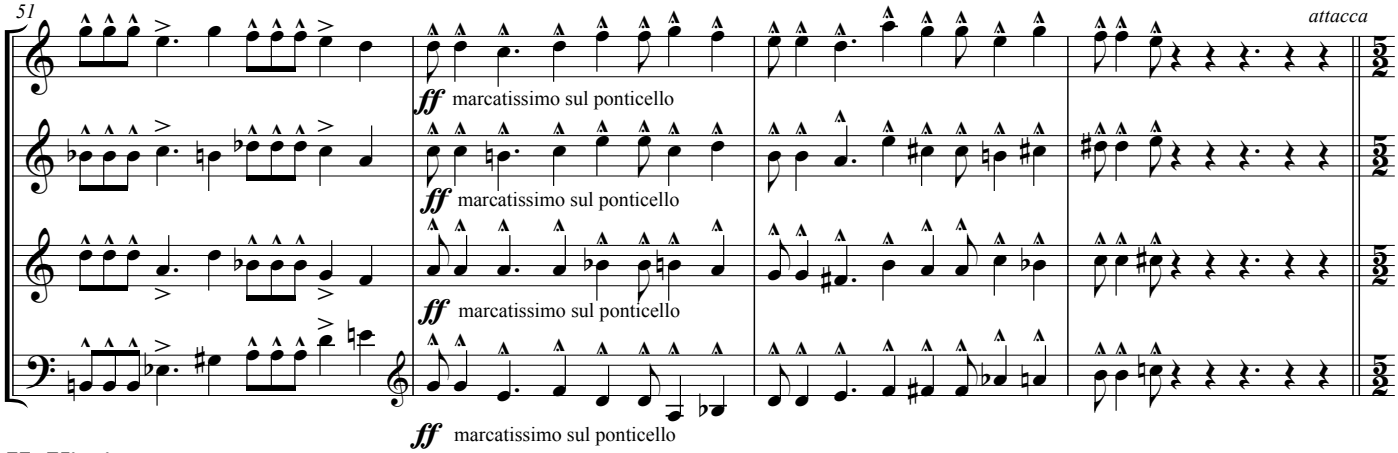


Copyright Editions de la Passerelle 2010

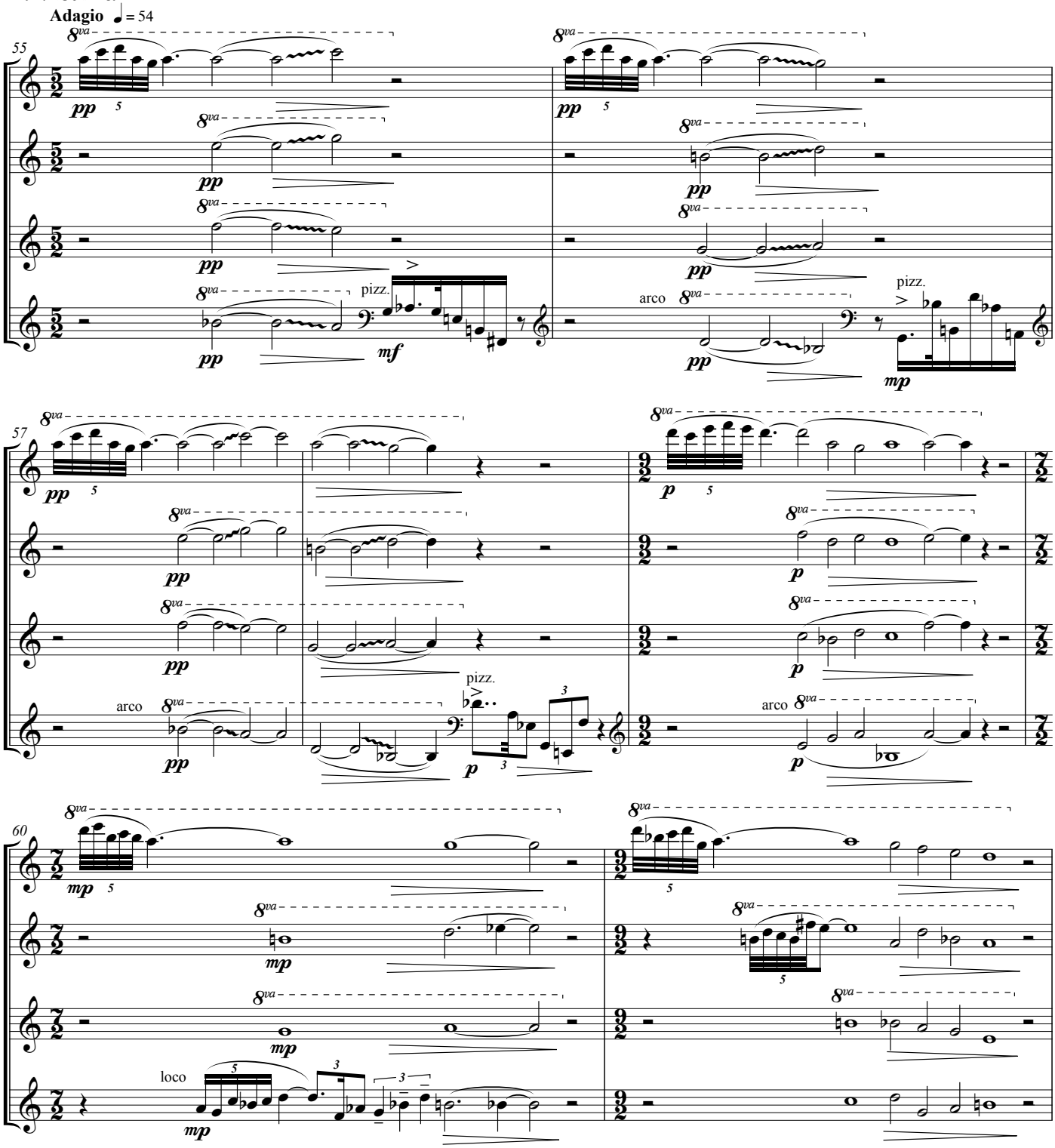

17
20
pizz.
mp
poco a poco crescendo
23
arco ricochet
simile
mf
poco a poco crescendo
25
f

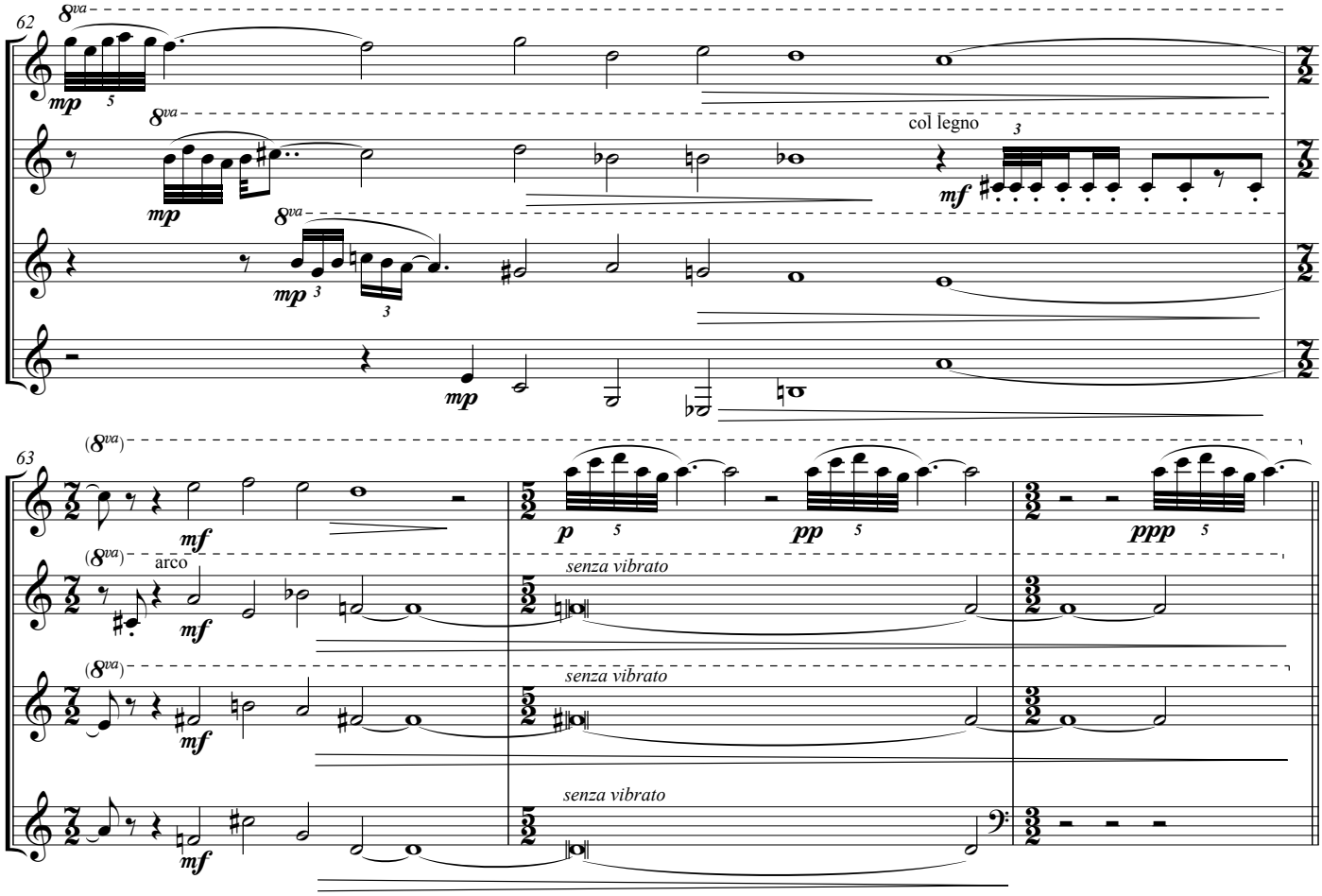

27
f
f
f
29
31
arco
8va
subito ppp
loco
pp
arco
subito ppp
sempre poco marcato
loco
pp
arco
8va
subito ppp
loco
naturale
pp
(pizz.)
f
34
naturale
pizz.
mp


38
mf
41
naturale
p
più marcato
mp espressivo
pizz.
mf
45
p sul tasto
p sul tasto
p sul tasto
arco
p sul tasto
f
48
poco a poco sul ponticello
poco a poco sul ponticello
poco a poco sul ponticello
poco a poco sul ponticello
mp
mf


51
attacca
ff marcatissimo sul ponticello
ff marcatissimo sul ponticello
ff marcatissimo sul ponticello
ff marcatissimo sul ponticello

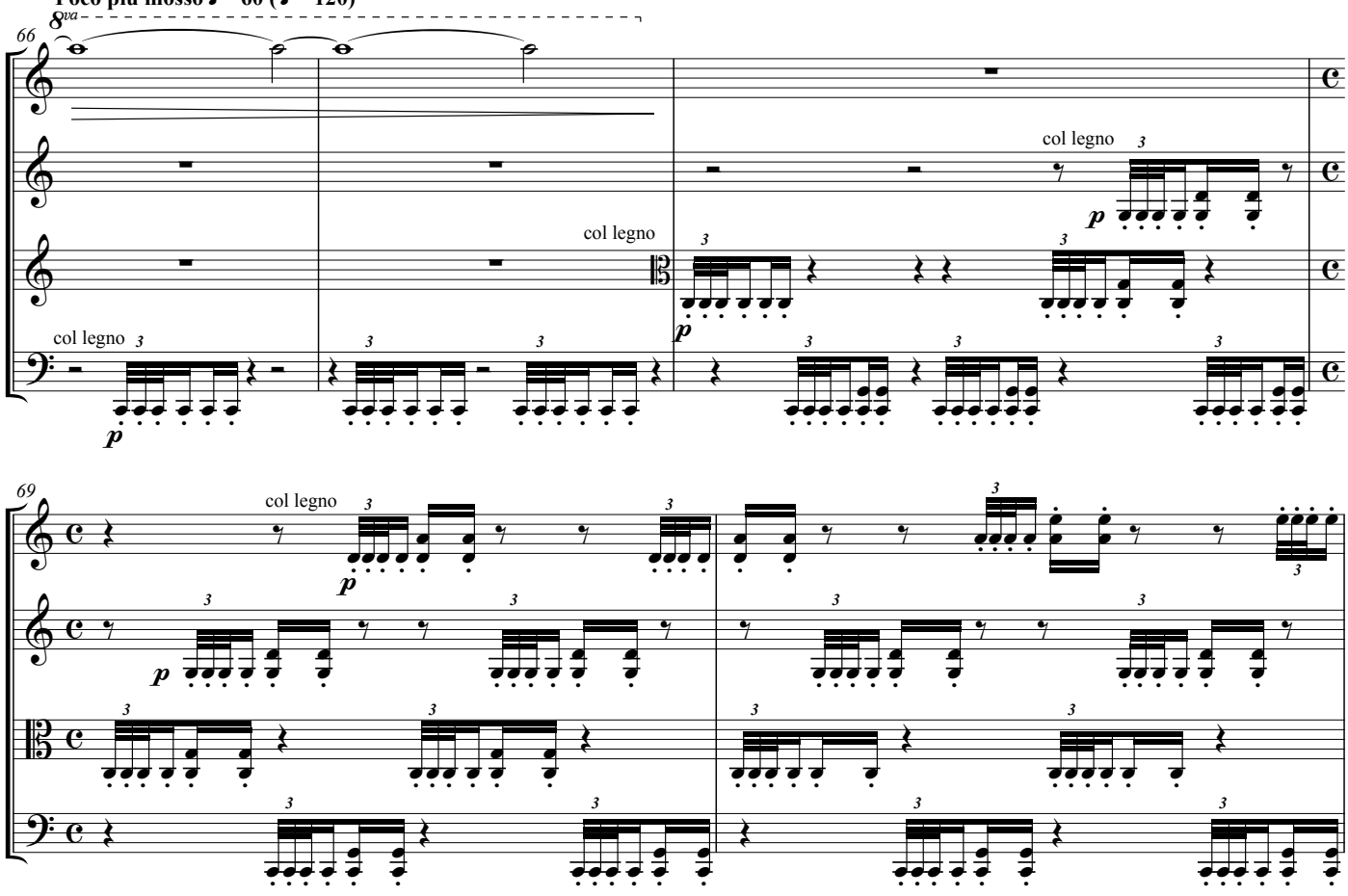
II. Victima

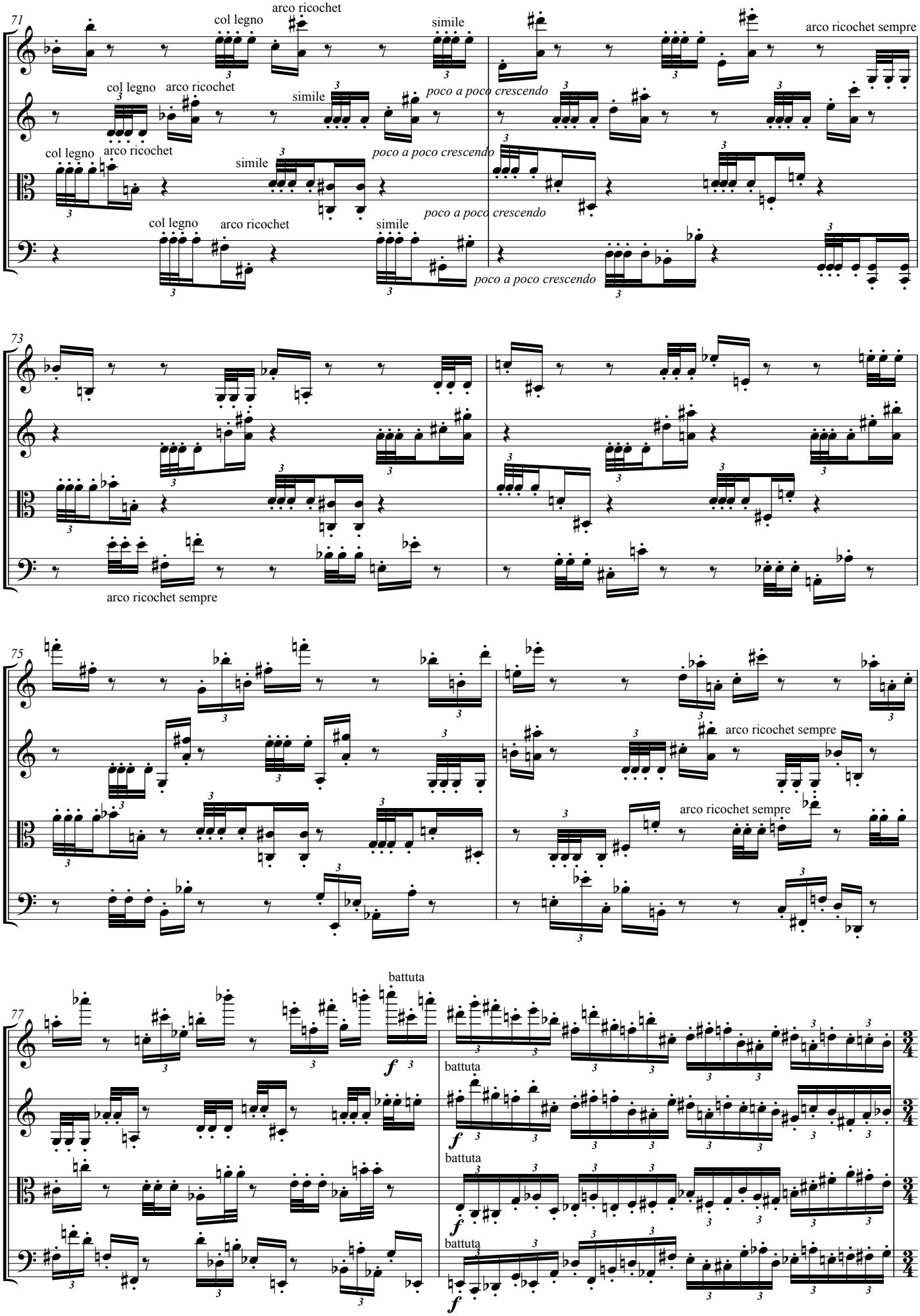

Adagio ♩ = 54
55
8va
pp
pizz.
mf
arco
mp
57
p
60
loco

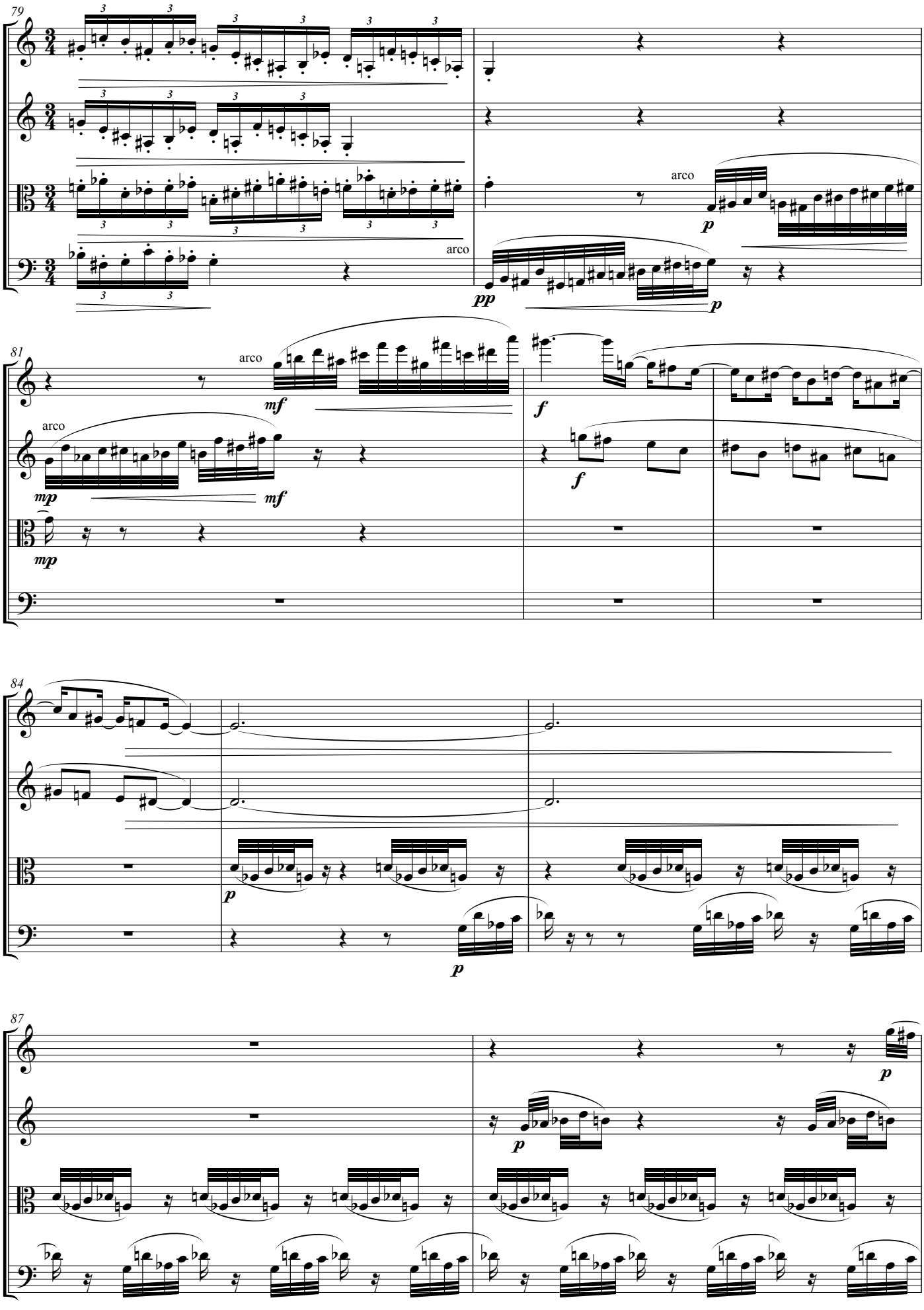


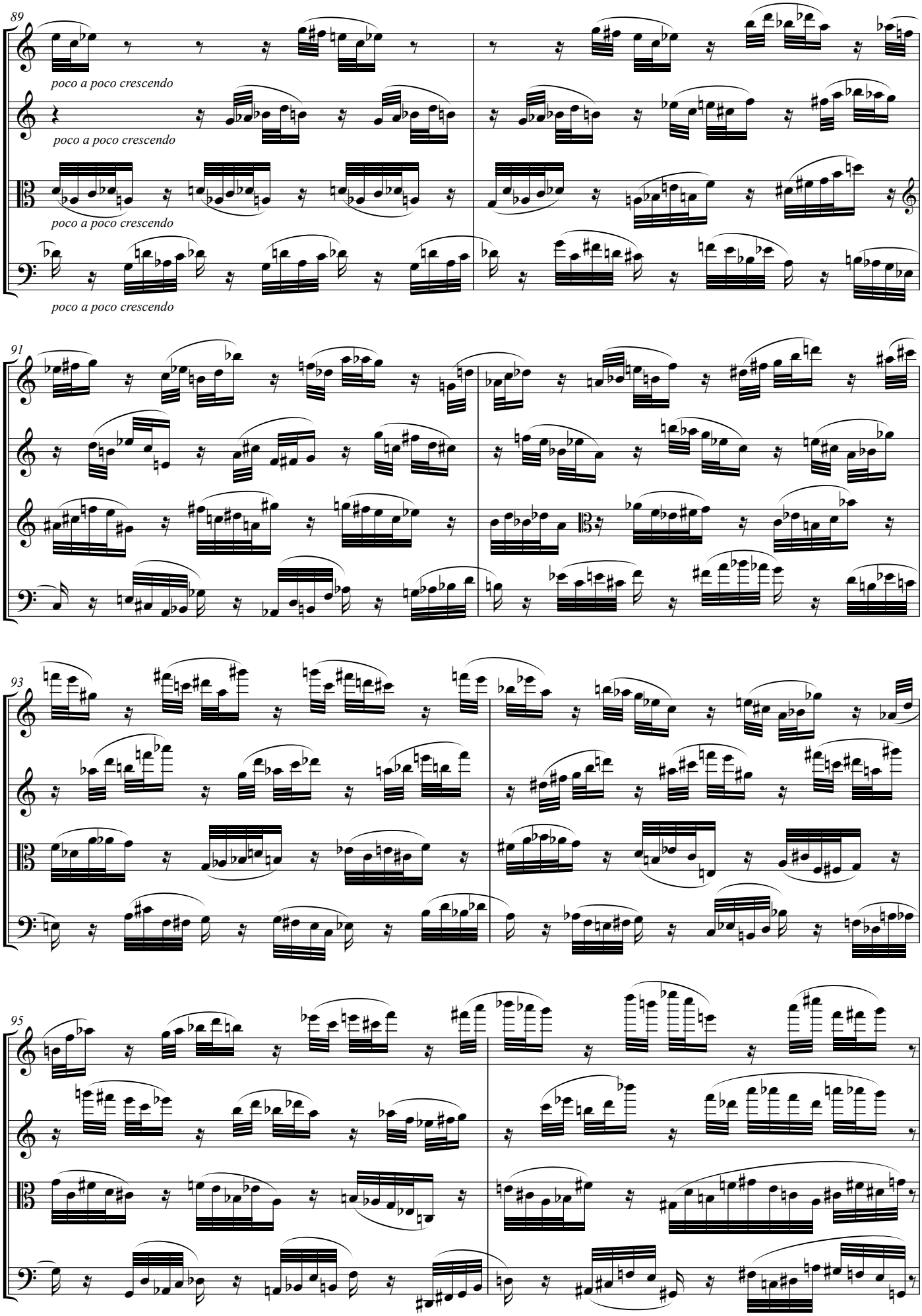
III. Sacrificium

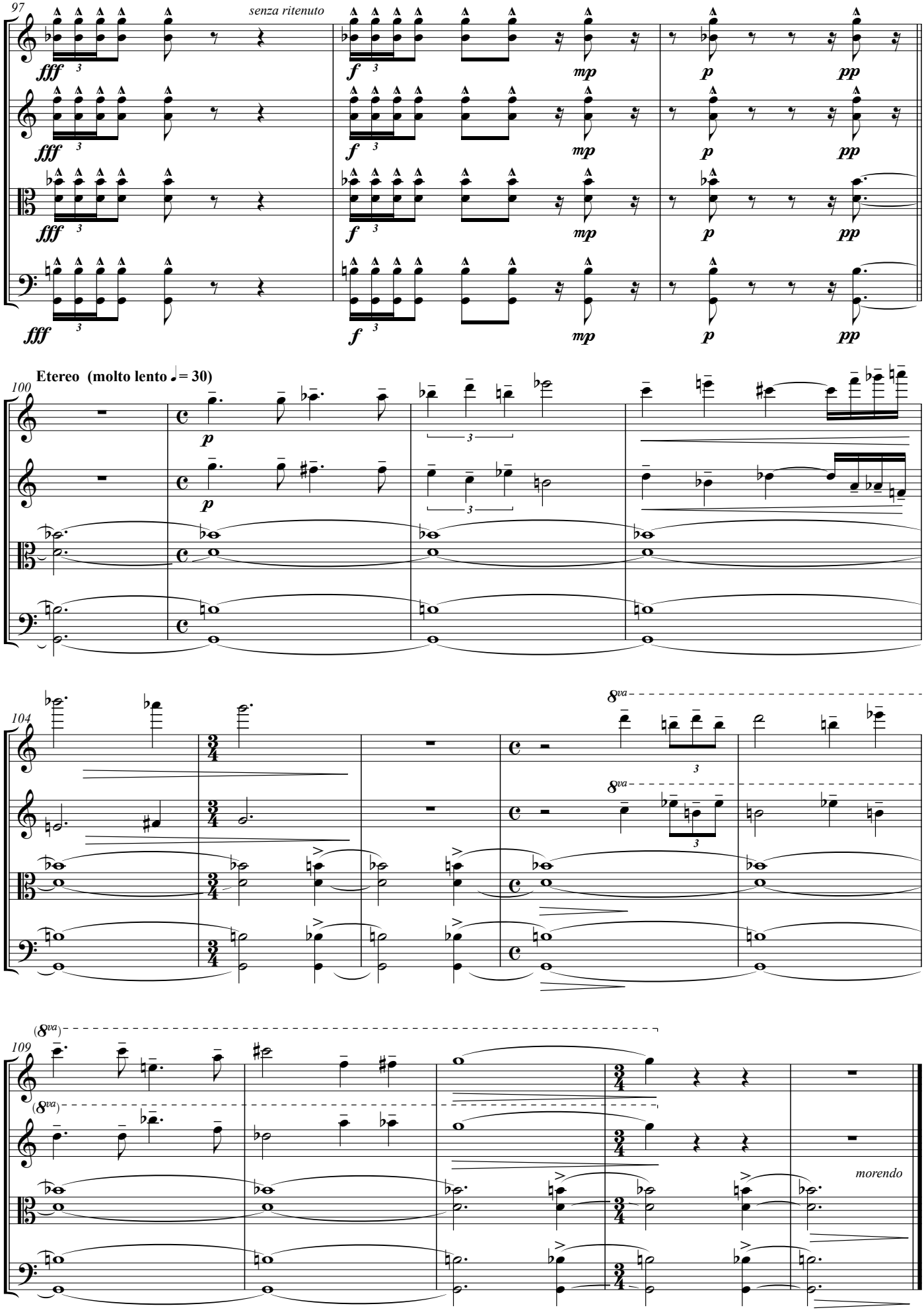
Poco più mosso ♩ = 60 (♪ = 120)




71
col legno
arco ricochet
simile
arco ricochet sempre
poco a poco crescendo
73
arco ricochet sempre
75
arco ricochet sempre
77
battuta
f

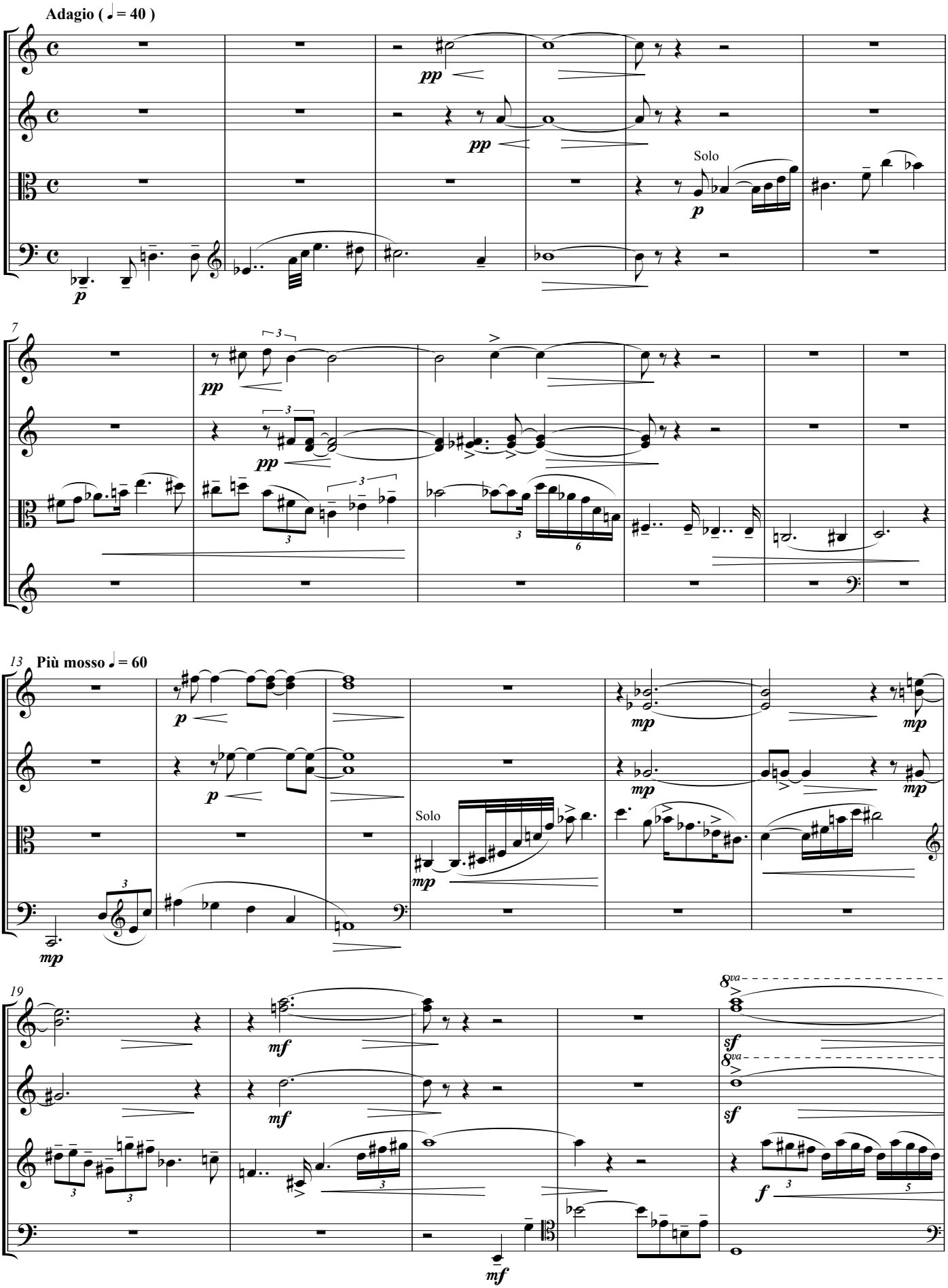

79
arco
arco
pp
p
81
arco
mf
f
arco
mp
mf
f
mp
84
p
p
87
p
p

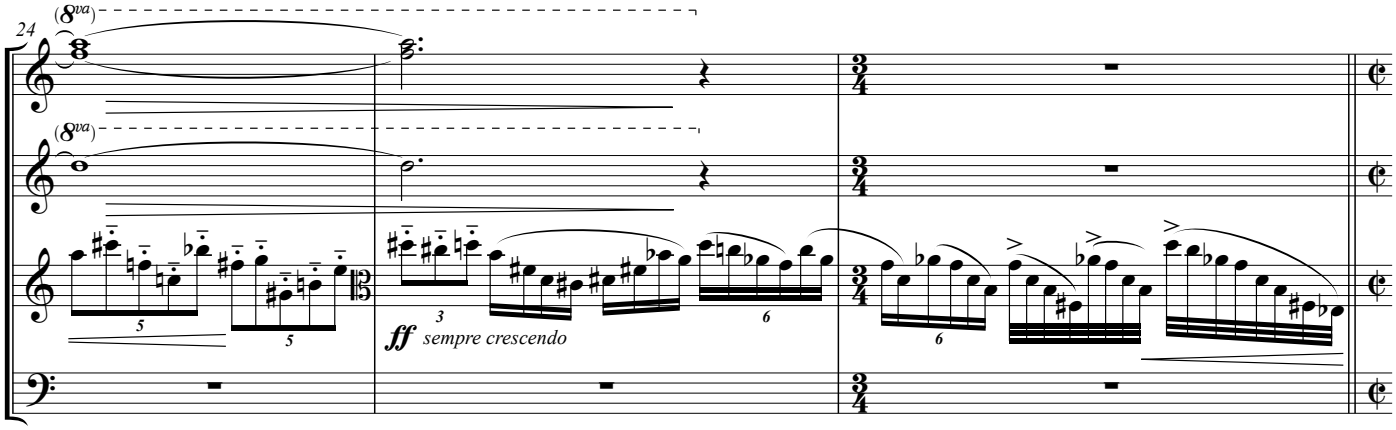

89
poco a poco crescendo
poco a poco crescendo
poco a poco crescendo
poco a poco crescendo
91
93
95


97
senza ritenuto
fff
f
mp
p
pp
Etereo (molto lento ♩= 30)
100
104
8va
109
morendo

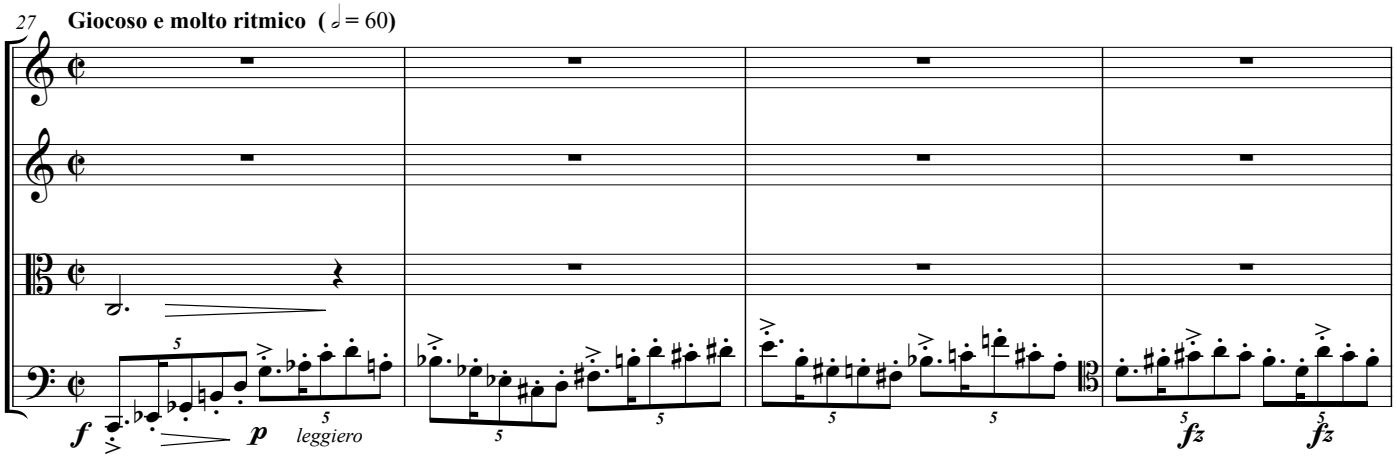
Seconda parte

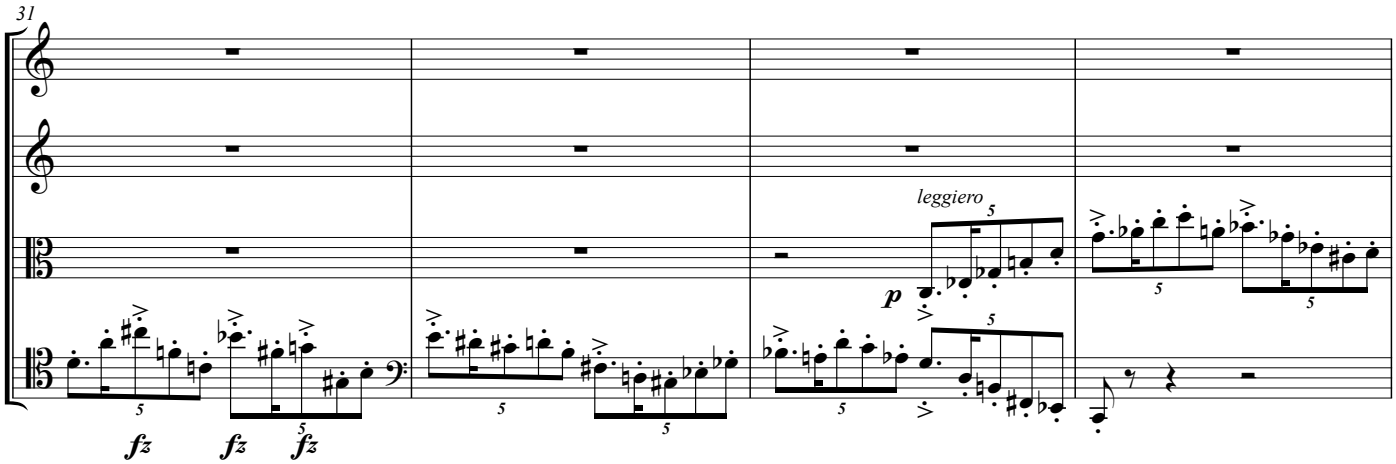
IV. Testimonium

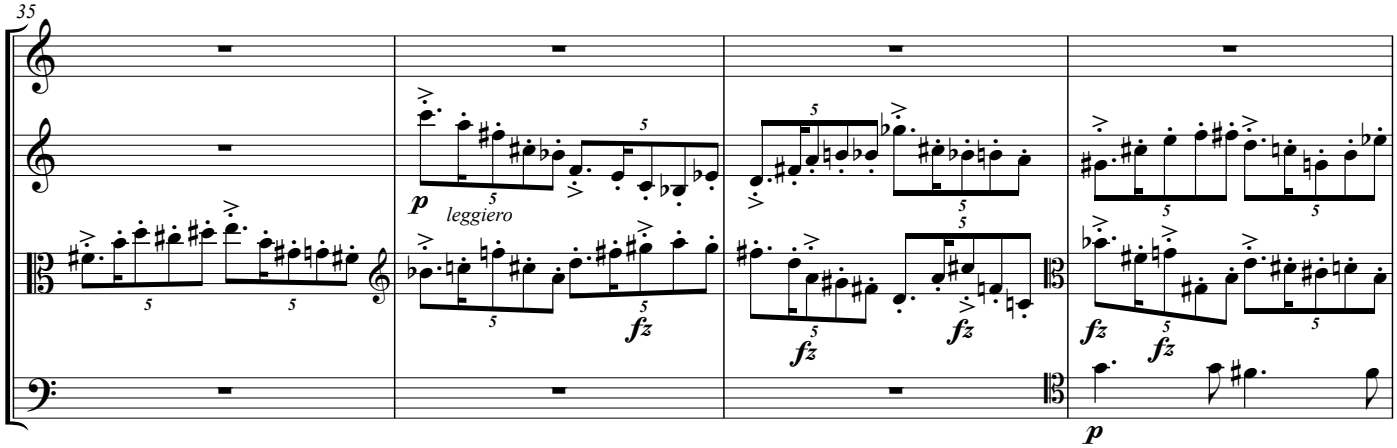


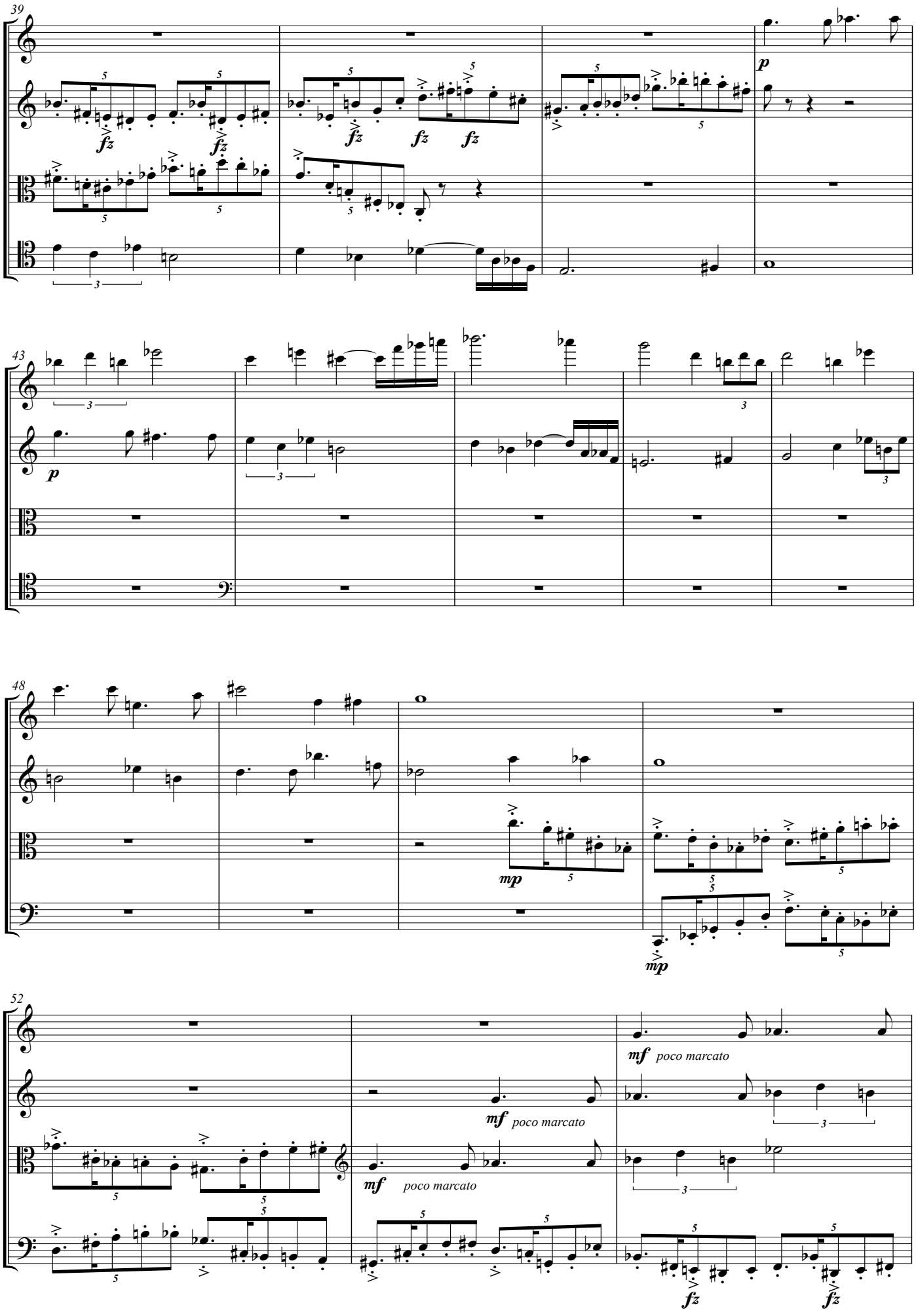


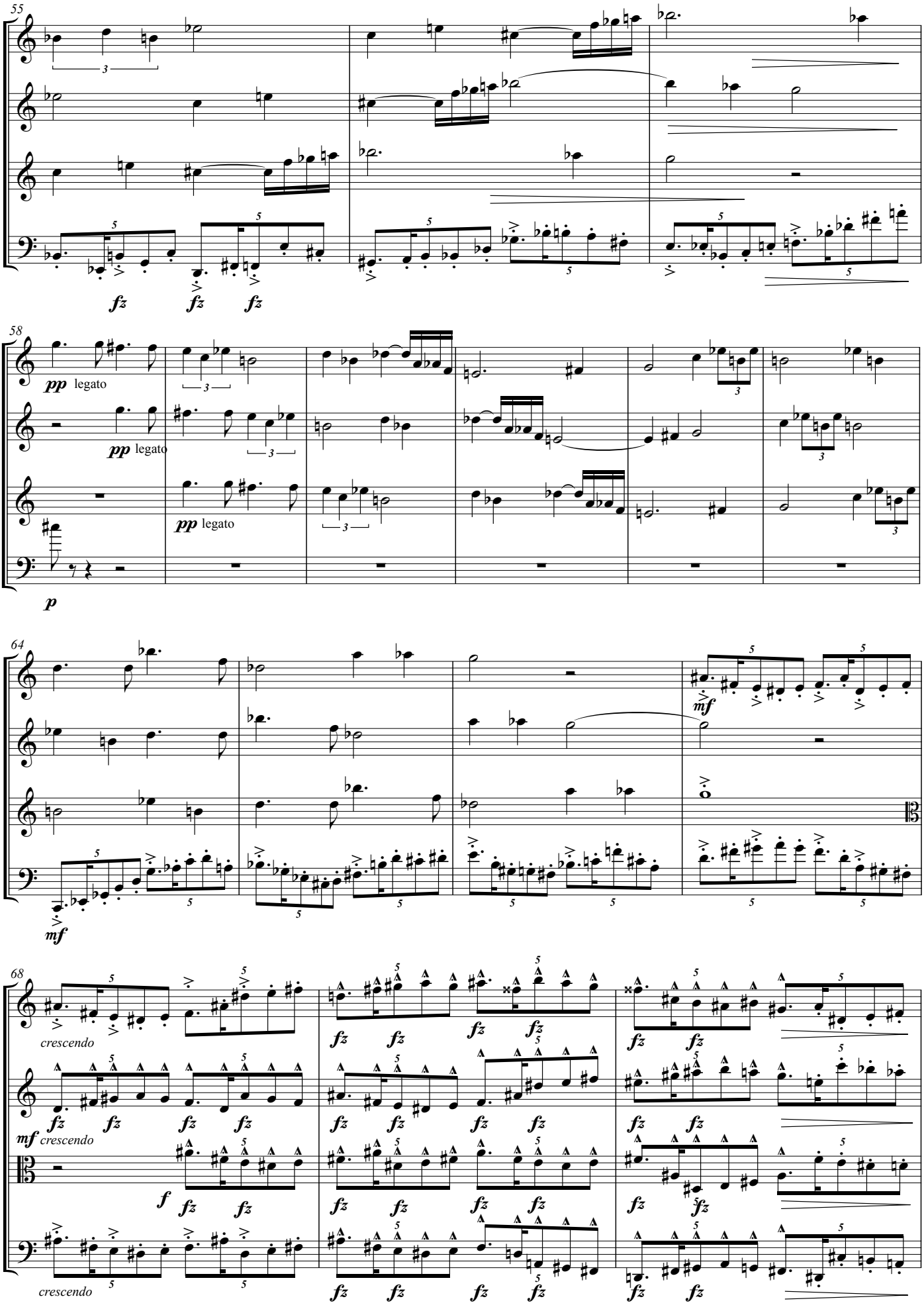
V. Resurrectio

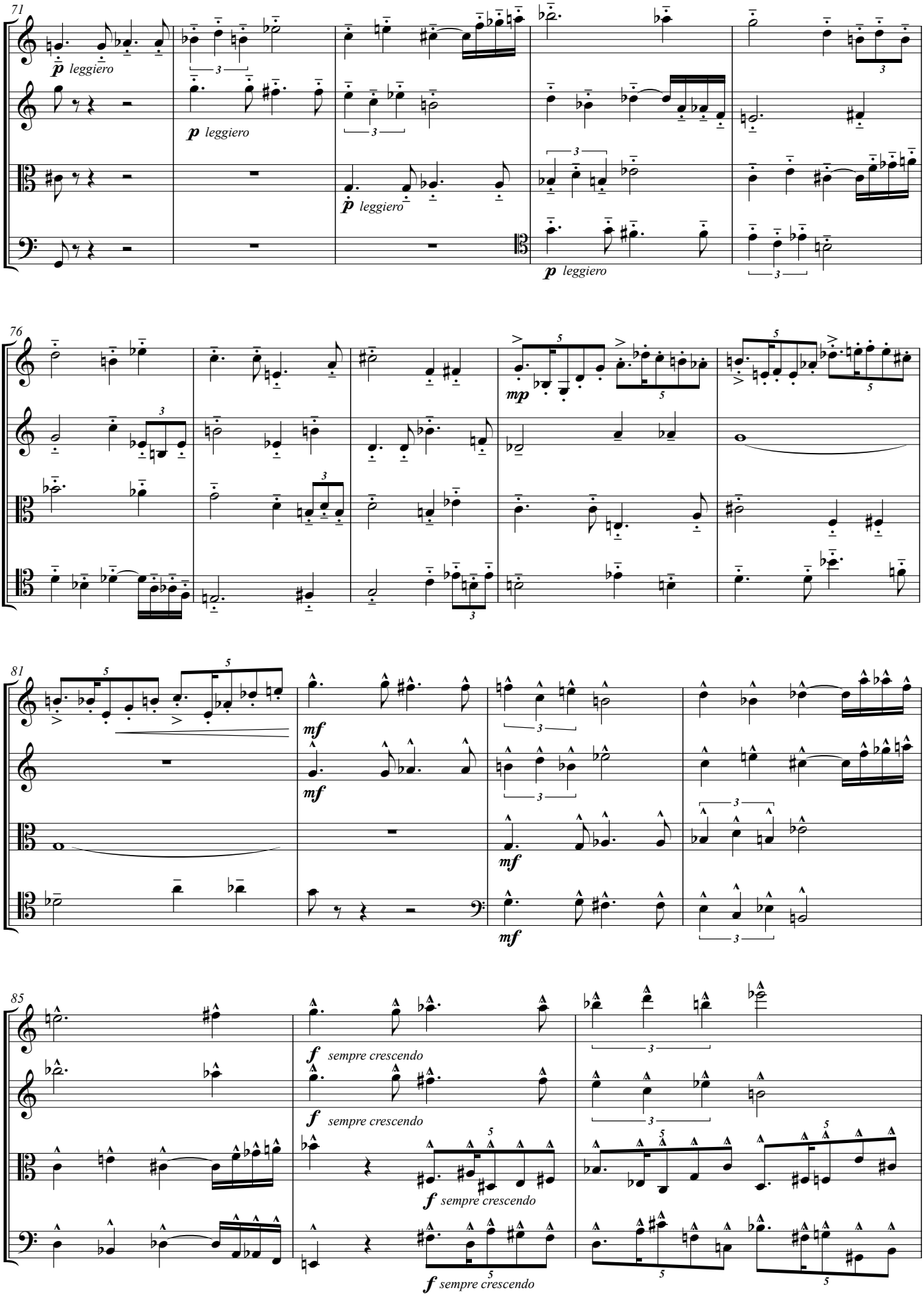


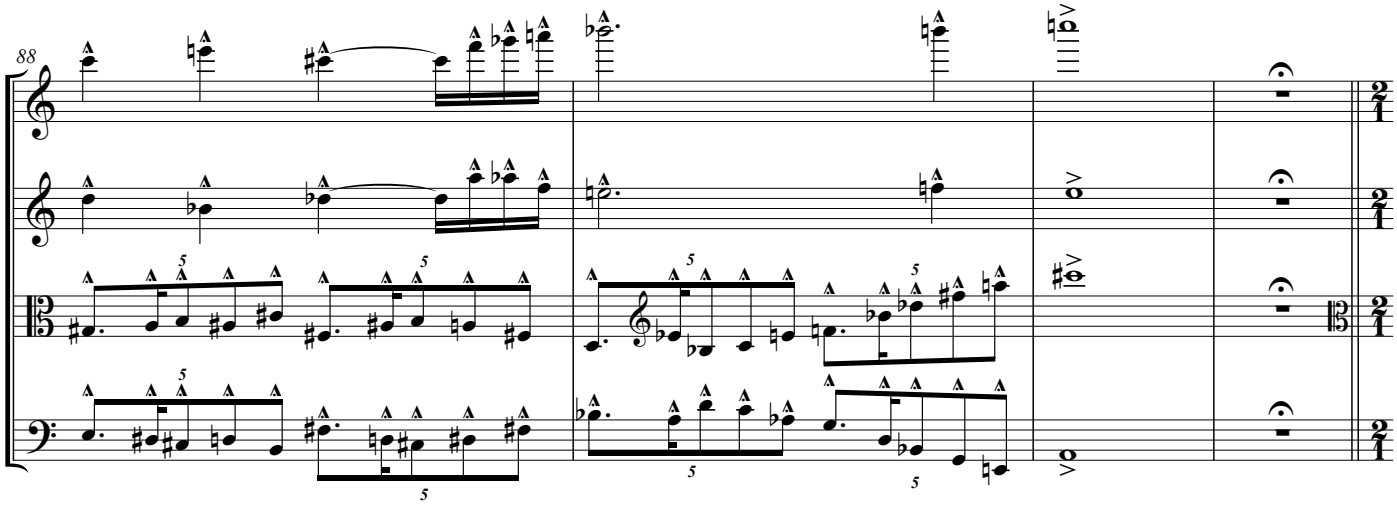




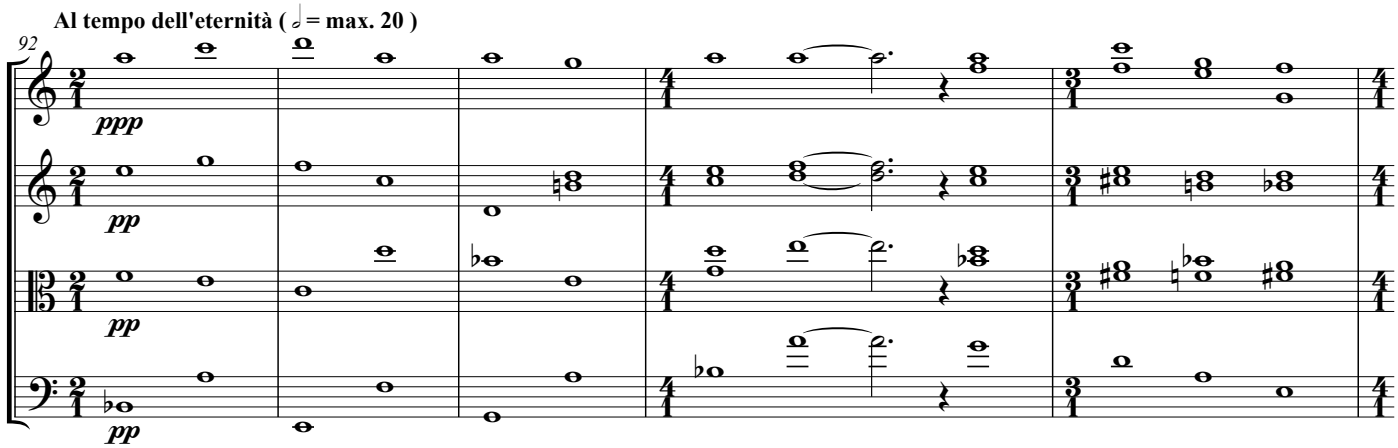

39
43
48
52
fz
p
mp
mf poco marcato

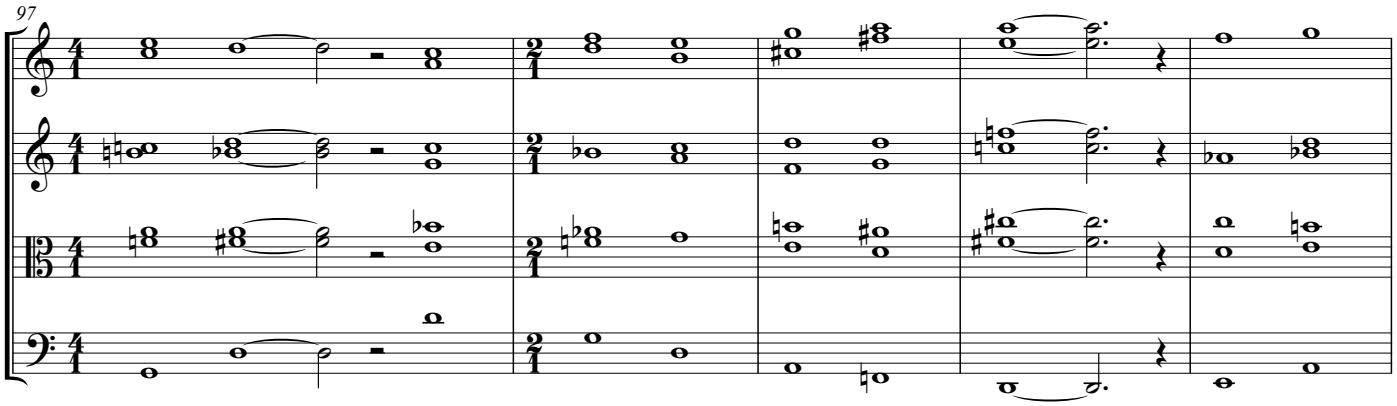

55
fz fz fz
58
pp legato
pp legato
pp legato
p
64
mf
68
crescendo
mf crescendo
f
crescendo

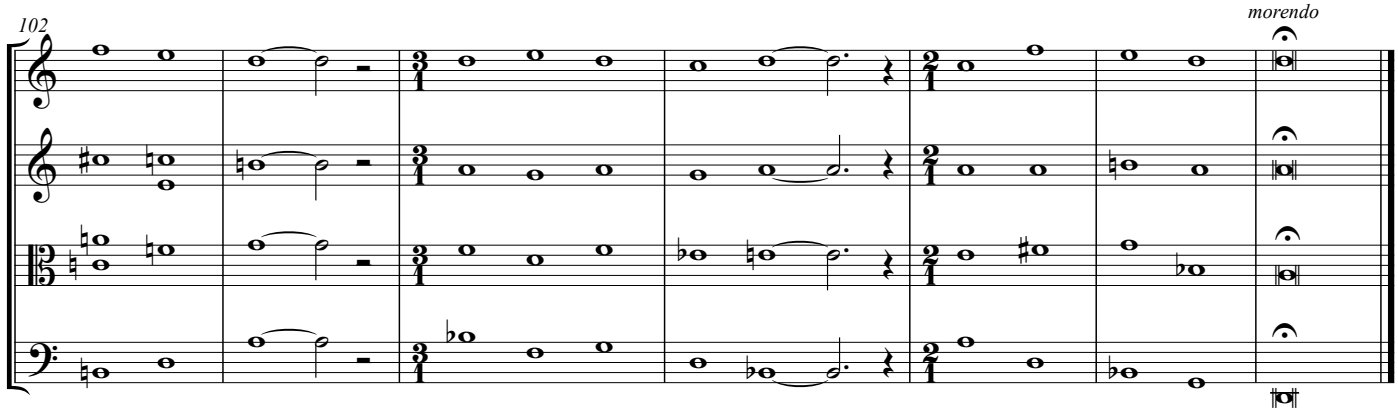

71
p leggiero
76
mp
81
mf
85
f sempre crescendo



VI. Invitatio







Saint-Gall, novembre 2009