

Matière/Mémoire

pour violon, saxophone alto, accordéon, piano et sons enregistrés

Vincent-Raphaël Carinola

Dijon, novembre 2006

Matière/Mémoire a été commandée par le Cefedem Bourgogne et créée le 19 novembre 2006 au Théâtre Mansart de Dijon par les musiciens de l'ensemble Actem, dans le cadre du Festival Why Note. Il s'agissait d'un concert scénographié par Thierry Bordereau.

Les quatre mouvements doivent être joués séparément au cours d'un concert. Le premier prend en compte l'entrée et l'installation du public dans la salle, il doit être donc joué en début de concert. Le quatrième peut être joué en fin de concert et les deuxième et troisième peuvent être insérés entre les autres pièces du programme.

Voici, pour expliquer ma démarche dans cette oeuvre, le programme du concert lors de sa création :

V. Carinola *Matière/Mémoire (I)*, Ch. Ives *Remembrance*, G. Crumb *Four nocturnes (I et II)*, W. Rihm *Fremde Szene I*, H. Birtwistle *An interrupted endless melody (version I et II)*, V. Carinola *Matière/Mémoire (II)*, J. Cage *The wonderful widow of eighteen springs*, Ph. Leroux *Phonie douce*, S. Sciarrino *Esplorazione del bianco*, H. Birtwistle *Hoquetus Petrus*, J. Cage *A Flower*, V. Carinola *Matière/Mémoire (III)*, H. Birtwistle *An interrupted endless melody (version III)*, G. Pesson *La vita è come l'albero di natale*, G. Aperghis *Le rire physiologique*, G. Crumb *Four nocturnes (III et IV)*, Ch. Ives *Scherzo*, V. Carinola *Matière/Mémoire (IV)*.

Et la note de concert :

Matière/mémoire

pour saxophone, violon, piano, accordéon et dispositif électroacoustique.

La composition de cette oeuvre dépend étroitement des autres pièces du programme de ce concert : l'*Hoquetus Petrus* de Birtwistle s'inspire du *Hoquet de David* de Guillaume de Machaut, qui à la fois s'était inspiré d'un organum de Pérotin, lequel avait été composé sur un chant grégorien (Alleluia Nativitas) du Liber Usualis

Gérard Pesson avoue avoir écrit sa *Vita è come l'albero di natale* sur quelques mesures de la *Sonate pour violon et piano* de Debussy, lequel voyait dans son dernier mouvement *une idée qui tourne sur elle-même comme le serpent qui se mord la queue* (à R. Godet, 1917).

Cette idée de "mélodie sans fin", passant d'un compositeur et d'une époque à l'autre (*An interrupted endless melody* est encore une des pièces qui seront jouées au cours de ce concert) a constitué le fil (du moins un des fils) auquel j'ai cherché à me raccrocher avec le prélude, les deux interludes et le postlude qui constituent *Matière/mémoire*.

C'est une oeuvre événementielle : se rattachant aux musiques d'un passé proche ou lointain, elle prend tout son sens insérée dans ce programme présent. Autre paradoxe : composée à partir des matériaux des pièces qu'elle ponctue, elle cherche, par ses caractéristiques instrumentales, par la distorsion que le matériau a subi, par sa mise en espace, à se rendre étrange à ces œuvres et, par contraste donc, à leur donner une cohérence d'ensemble.

La partie de saxophone est écrite en sons réels.

Les instruments doivent être sonorisés et réverbérés selon la salle, le violon et l'accordéon tout particulièrement. Ceux-ci demanderont une conduite spécifique.

3 N° de la séquence enregistrée. Déclenchement par pédale switch. L'enchaînement entre les différentes séquences se fait en direct. Sa durée est inscrite dans le programme max/msp fourni.

Jeu aléatoire de sons très brefs, inharmoniques, "alla Zorn" (écouter par exemple "The conqueror worm" du disque Heretic:jeux de dames cruelles de Naked City, à 1'30 du début)

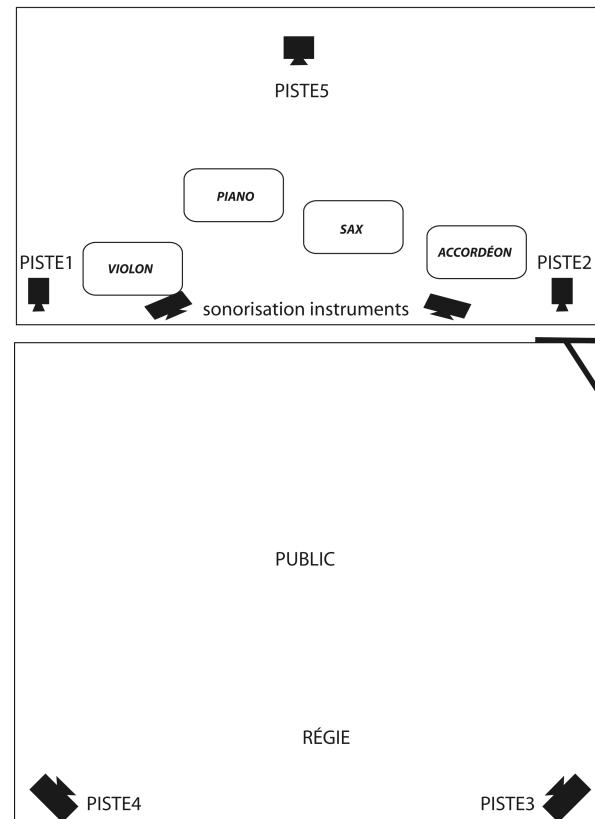
Comme un trille, rapide, mais avec deux doigts permettant deux hauteurs rapprochées (d'1/4 de ton app. ou à un intervalle plus petit) tout en rendant bien audible la variation de timbre.

Tous les trilles au 1/2 ton supérieur, sauf indication contraire.

S.P.M. Ponticello molto (sans hauteur repérable)

V.L. Vibrato lent, large et irrégulier

DISPOSITION SCÉNIQUE

Matière/Mémoire

I.

V.-R. Carinola

P1 Entrée du public : les musiciens peuvent déjà être sur scène, dans le noir, sauf le saxophone qui entre au chiffre 3. Lumière salle, tamisée.

Activer la pédale sostenuto sur les notes indiquées

P2 *Noir salle progressif (1')*

(à 4 mains!)

P. {

Envoyer cette séquence Lorsque le public a pris place. Noir salle et scène progressif, en 1'.

15^{mb} Péd. III

Sons E.

0"

soûfle

rire, froufris râgents de voix chuchotée....

etc. →

comme la séquence 1,
puis progressivement glissé sur les cordes du piano

gliss.

à 1'10" app. *Dans le noir (mémoriser ces séquences).*
à 1'10" app. *La mesure et le tempo sont donnés à titre indicatif. Chaque instrument joue la séquence indiquée, en boucle, sans se synchroniser avec les autres.*

Il existe des moments ponctuels de réactions communes, par des accents, des sursauts, des ruptures, des accélérations brèves et soudaines... Il y a alors la communication d'un geste, une énergie, entre deux ou trois musiciens. Ces "connexions" sont indiquées par des pointillées. Il peut y en avoir d'autres.

J=80

2 *Boucler librement, en variant la vitesse d'archet* (*)

V. *tasto flautando* → **S.P.M.** → *tasto flautando* → **S.P.M.** **à 1'30" app., lumière scène progressivement (en 30")** → *simile ad lib. varier la vitesse de passag entre les deux positions d'archet*

pp - mf

() Gardez la même distance entre les deux doigts de la main gauche que celle correspondant au intervalle de quarte au début du glissando. Cela veut dire que, en glissant, l'intervalle de quarte deviendra une quinte, puis une sixte, etc*

A. *Boucler Souffle, avec force.* **f** **sfz fp** **f** **mp** **sfz fp** **f** *souple, comme un rebond*

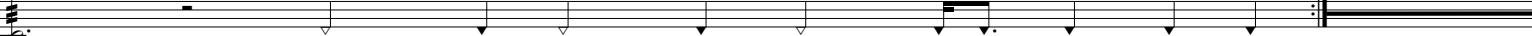
P. *Boucler Glisser sur les cordes* **pp** *Sur les cordes, avec une mailloche ou avec la main à plat, molto rubato. Déconnecté de la main droite.* **fpp** **pp** *sempre l.v.*

Sons E. *sons de piano, souffle* → *sons de la séquence précédente* →

12

V.

A.

P.

Sons E. *Accélération de la pulsation grave*

Lumière sur scène, progressivement, en 30"

18

V.

A.

P.

sffz

mfpp

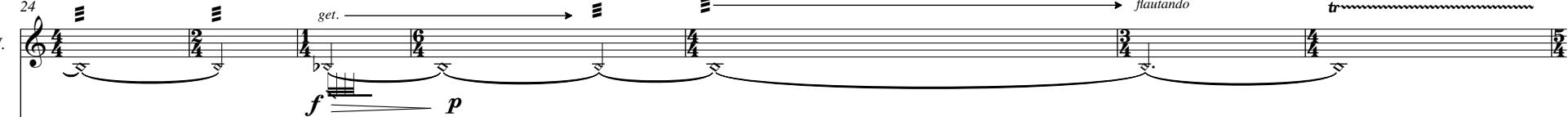
Tempo approximatif = 40
moito rubato

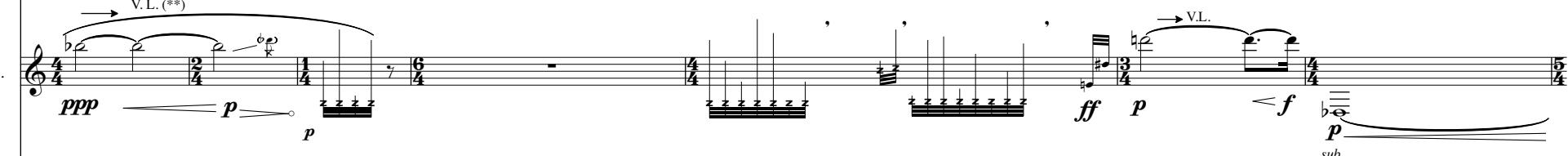
Sons E.

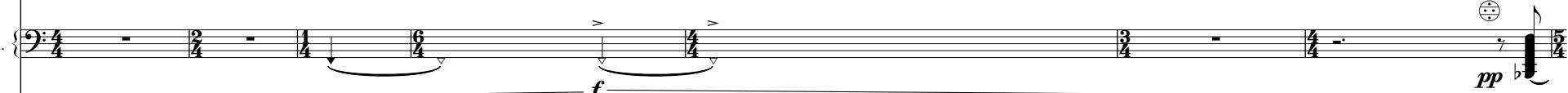
(à 2'10" app.)

(S.P.M. sempre)

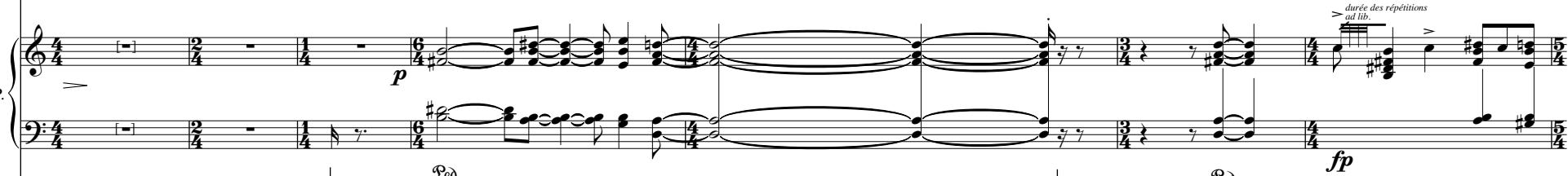
24

V.

S.

A.

le do en dehors, puis diminuendo

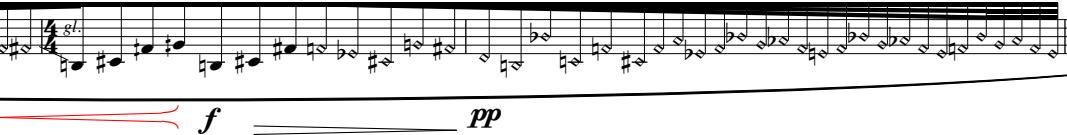
P.

Sons E.

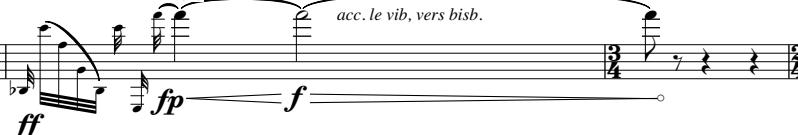
20"

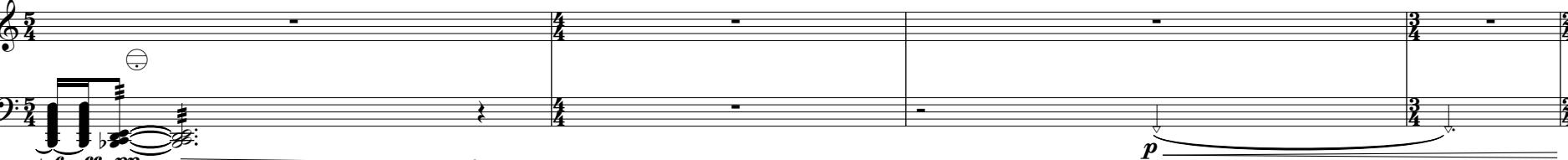
fluide, les mesures à titre indicatif

S.P.M. 8 7 6 5 *glissandi* 4 flautando S.T.M. 3 2 3 4 P4 5 6 7 9 S.P.M. IV

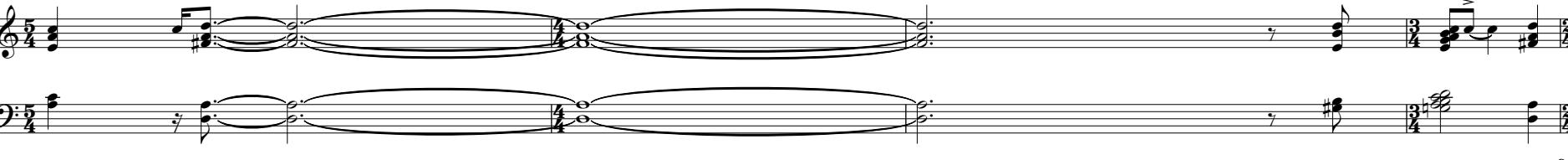
31 V.

sans rigueur rythmique, dans la durée de la mesure (3'') V.L. acc. le vib, vers bisb.

S.

A.

creuser le phrasé : retenir un peu avant dernière brève longue, et créer une meilleure circulation entre l'accordéon, le piano et le violon

P.

Sons E.

P5

35

flautando
pont. *tasto*
(avec portamento) IV III IV IV III IV IV
sur deux cordes (dense)
(audible) *f* *S.P.M.*

V. *sfz* *p* *f*

sub-tone émerger des sons spatialisés par moments

S. *ff* *p*

A. *f* *V* *f* *pp* *f* *pp* *p* *sffz pp* *f*

très agité, cadenciel

P. *ff* *8va* *mp p* *p* *f* *tr*
(8va) *20*

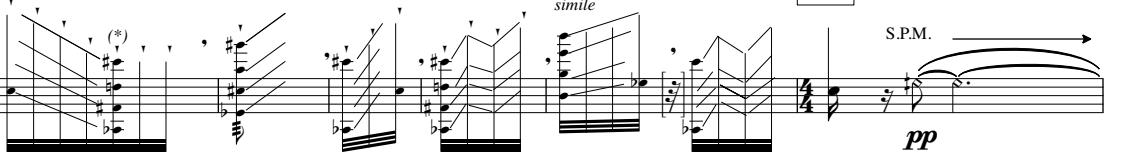
Sons E. *A0* *F#3*

senza tempo
très vif et explosif

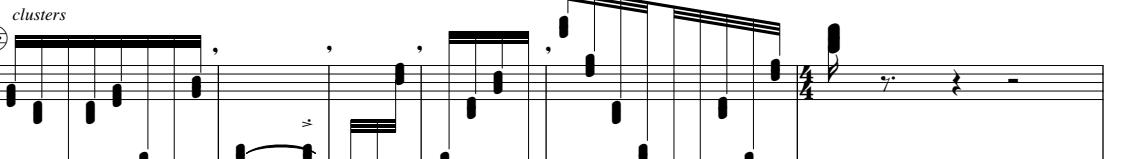
P6

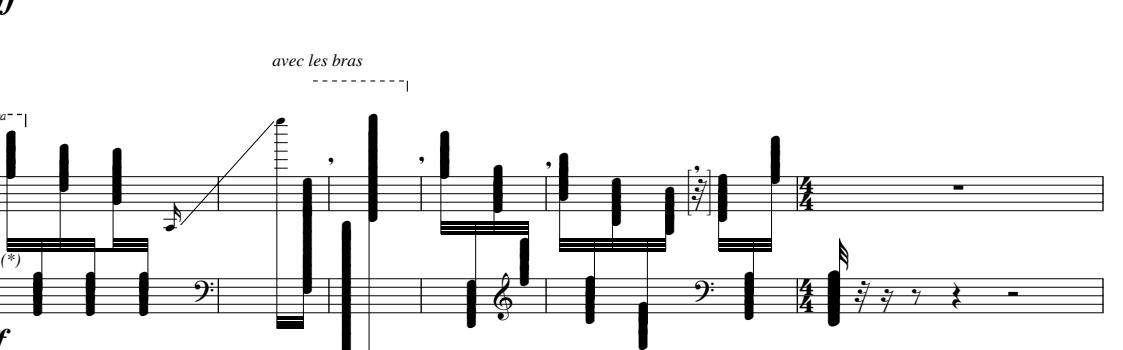
P7

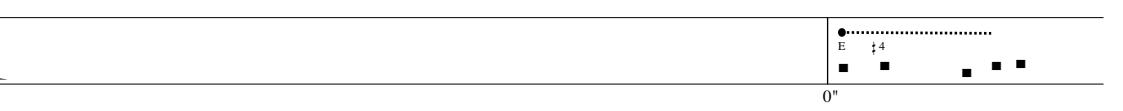
41

V.

S.

A.

P.

Sons E.

Ajouter un cue

49 *pont.* *Tasto*
V. *2 cordes* *V.L.* *S.P.M.*

S. *subtone* *tr* *bisb.*

A. *f* *f* *mf*

P. *pizz. (*)* *ord.* *mf*

Sons E. *Qed.*

6" 9" 14"

(*) Appuyer avec un doigt sur la corde pour faire émerger l'harmonique

II.

senza tempo

3" env. *flautando* *tasto* *port.* *6" env.* *pont.* *8" env.* *S.P.M.* *4" env.*

V. *simile* *p* *f* *pp*

S. *3" env.* *6" env.* *4" env.*

A. *3" env.* *6" env.* *4" env.*

P. *3" env.* *6" env.* *4" env.*

senza tempo
très vif et explosif

ord. *simile* *bref* *bref* **P8** **=80** *a tempo*

sub. fff *bref* *bref* *sub-tone* *sub. pp* *f* *p* *mf* *mf* *p*

bref *bref* *sub. fff* *avec les bras* *sub. fff*

sub. pp *ff* *3* *pp* *f* *pp* *sub.* *sub. pp* *1C* *3* *f* *fp* *pp* *1C* *3* *1C* *p f* *8w* *1* *p* *1C* *ff* *1C* *15ma* *1*

ah.. *0"* *3"* *f* *6"* *DS* *voix chantée, soupirs, rires*

P9

V. 11

S. bisb.

A. tr. ppp

P. pp ff fp mf pp

Sons E. fragments de violon ponticello

P10 senza tempo très vif et explosif **P11**

V. *fff* **S.** *fff* **A.** *fff* **P.** *fff*

gr. *tr.* *dans la résonance du piano* *pizz.* *ff* *ff* *poco* *sffz* *poco* *dans* *3* *3* *3* *3* *tr.* *f* *f* *mfp* *pp* *pp* *p*

crossfade entre 10 et 11 de 3"

Sons E.

P12

22 (tr) →

V. S.P.M. S.P.M. → S.T. sub. un peu plus vite S.T. →

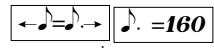
S. ten. (avec la résonance du piano) librement bisb. ff p ff >p

A. privilégier le bruit des clés et la vitesse à la clarté des notes. 5 5 5 molto p sub.

P. p f=pp fp ff

Sons E. f 6" 9" 0" 3"

14

26 S.P.M. **sourd.** **tasto** **molto accel.**

V. **pp** mais clairement pulsé

S. **sub-tone** **pp** mais clairement pulsé

A. *Dans la résonance du piano* **ppp** **p**

P. **pp** **8vb** **mf** **ped.**

étoiffer les cordes...?

Sons E. **Bb0**

7"50 9" 12" 15" 18"

P13

♩=80

S.P.M.

39 **A tempo** *ôitez sourd.* → *flautando* → S.P. *(apparition très fugitive, toujours s.p.)* → S.P.M.

V.

S.

Jouer librement, hors mesure

A.

(bruit des boutons le plus fort possible, puis dans ce continu faire émerger librement les notes indiquées)

P.

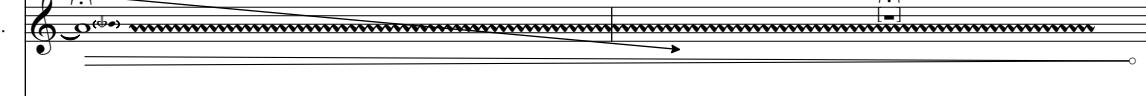
Reed

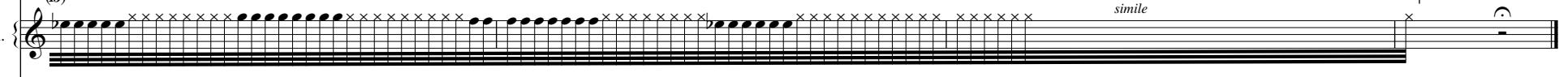
Sons E.

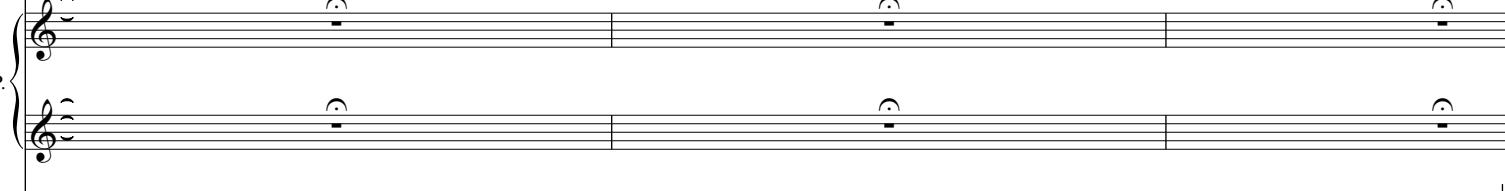
0" → 3" → 6" → *voix, soupirs, fragments de violon, etc.*

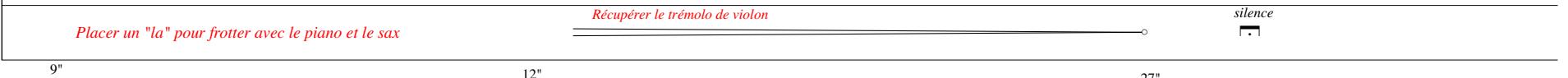
42 *flautando*

V.

S. *rall. molto, avec la résonance du piano*

(15) A.

(8) P.

Sons E.

Placer un "la" pour frotter avec le piano et le sax

Récupérer le trémolo de violon

silence

9"

12"

27"

III.

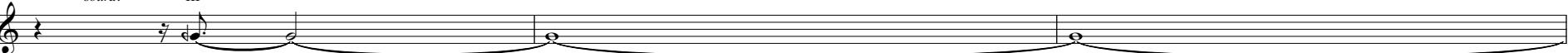
1 15ma-

A. {
pp < pp < pp *simile*
(bruit des boutons le plus fort possible, puis dans ce continu faire émerger librement les notes indiquées)

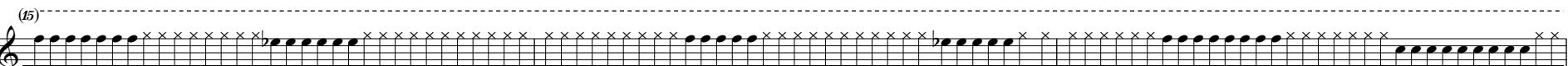
P. {
pp *2e0.* *5*

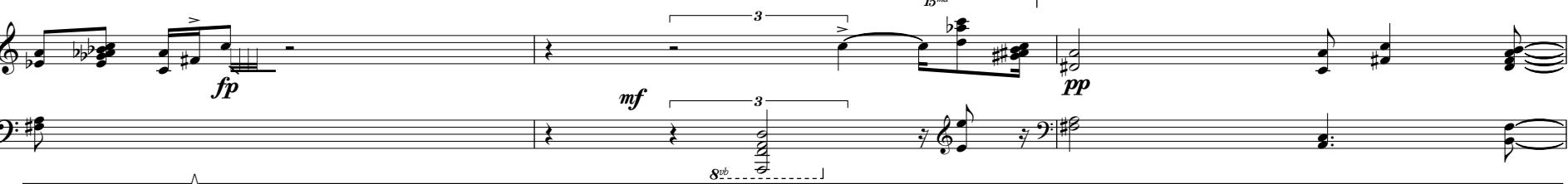

5 *sourd.* III

V. {
pp

(15)-

A. {
15ma-

P. {
fp *mf* *3* *pp*
8/8

P15

Révoir transition?

simile *bref*

V. 20

bref

S. *pp* *p* *mf* *p*

bref

A. *f* *p* *f* *p*

ff *3* *p*

moduler librement le jeu de pédale
Péd.

Sons E. *fragments de violon ponticello*

E#1

0"

3"

25 (tr) V. **P16** 8va 8va **ff** **p** **<f pp**

S. *bisb.* **mf** **mf** **pp** **f**

A. **tr** **f** **p** **f** **p** **ff** **pp**

P. **f** **p** **f** **fff** **p**

jouer sur les cordes avec un plectre ou avec l'ongle...?

Red.

ons E. 6" 0" 5" 8"

voix, soupirs, fragments de violon, etc.

(8)

31 V. -

(15) A. { -

(15) P. { -

Sons E. → sim. →

11" 14" 17" 21"

2

IV.

P17 **=80**

I senza tempo

V. *senza tempo*

S. *Déclamé, vif, très timbré*
gr+bisb *overtones aléatoires*
p *f* *p* *mf* *fff*

A.

P.

Tasto *2 cordes* *Vibrato large* *S.P.M.* *fff*

subtone *bisb.* *tr.* *clusters* *avec les bras*

souffle *slap* *f* *fff*

main à plat *pizz.* *ord.* *mf* *fff*

Lédo. *f* *Lédo.* *mf*

() Appuyer avec un doigt sur la corde pour faire émerger l'harmonique*

0" 6" 9"

16 (8) **P20**

V. *tasto* **P21** *S.P.M.*

IV. S.P.

pp

S. *(en dehors)* **pp** *dans la résonance du piano* *bisb. lent*

A. *Le plus vite possible, sauvage* **ppp**

f

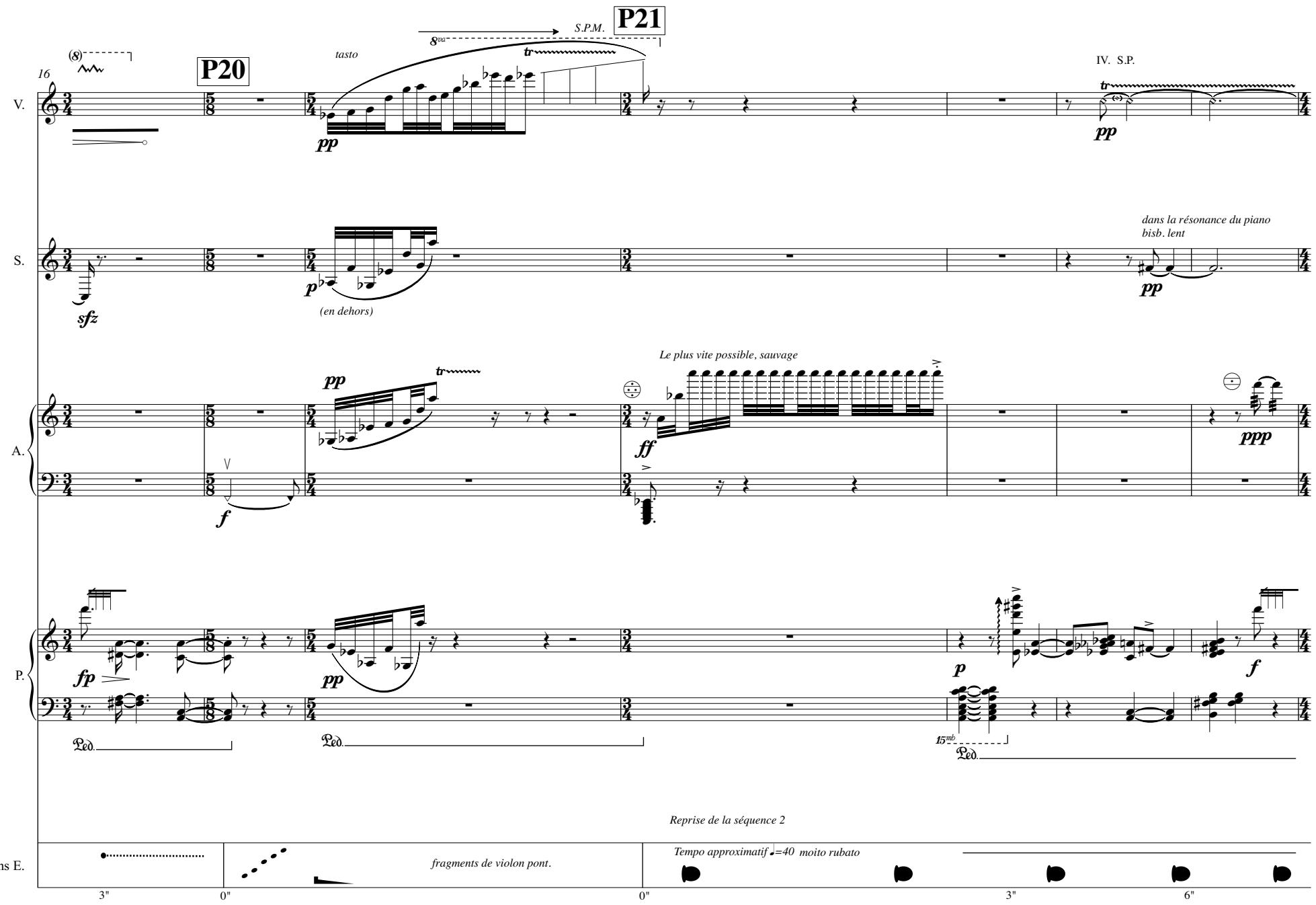
P. *fp* **pp** **p** **f** *152b* *fp*

Rédo. *Rédo.* *Rédo.*

Reprise de la séquence 2

Sons E. *fragments de violon pont.* *Tempo approximatif $\text{♩}=40$ molto rubato*

3" 0" 0" 3" 6"

senza misura

23 (tr) S.P.M. flautando S.P.M. → S.P. → S.T. → S.P. → S.P.M. flautando

V. **f** **pp** *Départ séquence à boucler librement* *laisser apparaître le son naturel (non harmonique) furtivement*

S. 4th env. (souffle) sub tone bisb. *Départ séquence à boucler librement* sub tone bisb.

A. *Départ séquence à boucler librement* **f** **sfz** **fp** **mf** **pp** **f**

P. *Départ séquences à boucler librement (chaque portée indépendante des autres)* *un peu en dehors* **fff** *étoffer la corde* **mp**

15^{mb} *sempre l.v.* **pp** *Sur les cordes, avec une mailloche ou avec la main à plat, molto rubato. Déconnecté de la main droite.* **ped.** *sempre, librement*

Sons E. *peu à peu, en couvrant les instruments*

9"

Espacer progressivement les événements, jusqu'à disparaître dans les sons spatialisés. (en 1re app.)
Noir progressif (30")

29

V.

S.

A.

souple, comme un rebond

sfp *f* *pp*

P.

Sons E.

voix, rires, soupirs, etc., comme dans la séquence 1

20"

This page of the musical score for 'Noir progressif' (30") shows the following staves and markings:

- V. (Voice):** An empty staff with a treble clef.
- S. (Soprano):** An empty staff with a treble clef.
- A. (Alto):** A staff with a bass clef. It contains dynamic markings: 'sfp' (soft forte), 'f' (forte), and 'pp' (pianississimo). It also includes a dynamic 'mf' (mezzo-forte) and a performance instruction 'souple, comme un rebond' (souple, like a rebound).
- P. (Piano):** A staff with a treble clef. It features a dynamic 'mf' and a dynamic 'p' (pianissimo) with a piano icon.
- Sons E.:** A section at the bottom for 'voix, rires, soupirs, etc., comme dans la séquence 1' (voices, laughs, sighs, etc., like in sequence 1) with a duration of 20".

Lumière salle en 30"

39

V. S. A. P. Sons E.

Lumière salle en 30"

rires, fouspirs fragments de voix chuchotée...

hhh

voix chantée

souffle

...tehh...

etc.

1'30"

2'30"

Fin à 3'30-4'30, ad lib.