

Matière/Mémoire

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

Vincent-Raphaël Carinola

Dijon, novembre 2006

Matière/Mémoire à 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 e 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 e 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 oeuvres 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)

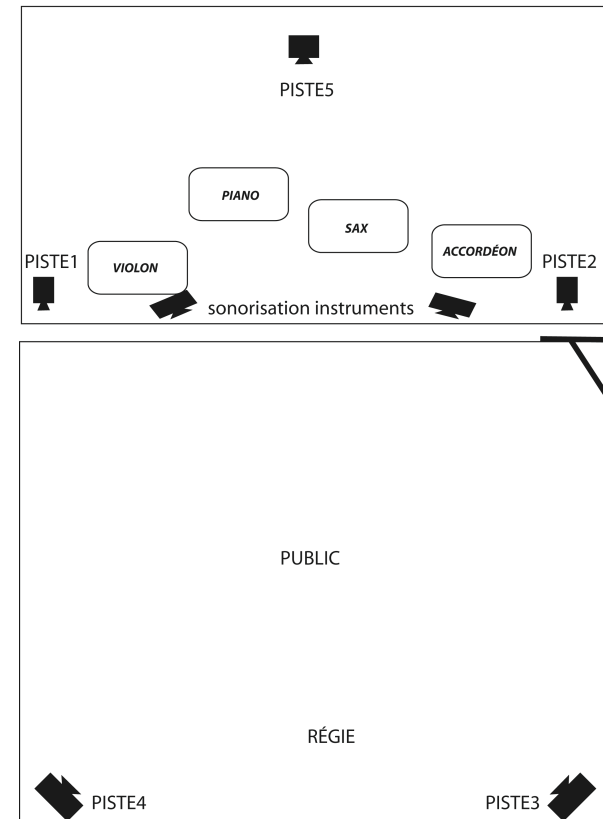
Comme un trille, rapide, mais avec deux doigtés permettant deux hauteurs rapprochées (d'1/4 de ton app. ou à un intervalle plus petit) tout en rendant bien audible la variation de timbre.

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

pour violon, saxophone alto, accordéon, piano et dispositif

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.*

Violon

Saxophone Alto *(En coulisses)*

Accordéon

Piano

Sons Enregistrés

Envoyer cette première séquence avant l'entrée du public. Elle a une durée de 3" app. puis elle se met en boucle. Lumière d'ambiance de salle, la scène est dans le noir.

P2 *Noir salle progressif (1')*

P.

Sons E.

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

Activer la pédale sostenuto sur les notes indiquées (à 4 mains!)

15^{mb} Ped. III

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

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

♩=80

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.

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

simile ad lib. varier la vitesse de la main gauche, osciller entre le glissando en position de quarte et le glissando en effleurant la corde

Boucler librement, en variant la vitesse 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

Boucler Souffle, avec force.

f sfz fp

f

souple, comme un rebond

mp sfz fp f

Boucler Glisser sur les cordes

fpp

pp Sur les cordes, avec une mailloche ou avec la main à plat, molto rubato. Déconnecté de la main droite.

Boucler

pp sempre l.v.

15^{mb}

Sons E. sons de piano, souffle

sons de la séquence précédente

12

V.

A.

P.

Sons E.

mp

fp

f

mfpp

sfz

fp

Accélération de la pulsation grave

18

V.

A.

P.

Sons E.

sffz

mfpp

*Tempo approximatif ♩=40
moito rubato*

Lumière sur scène, progressivement, en 30"

(à 2'10" app.)

P3

S.P.M.

S.P.M.
flautando

P.M.

S.P.M.
fl.

V.

(inaudible) (audible)

S.

Déclamé, vif, très timbré. Senza tempo

8va | bisb

gr+bisb 8va ()*

overtone aléatoires

gr+bisb subtone

pp sub.

ff

ff

ff

9

Les petites notes jouées toujours comme des gruppetti rapides. () Les signes de respiration indiquent des pauses brèves de durée irrégulière.*

(**) vibrato lent et large

A.

f

P.

Main à plat (sur les touches)

f

f

pp

ff

Red.

Red.

molto cantabile, concertante

Sons E.

soupirs, fragments de mélodie

gliss.

10"

C#2

(S.P.M. sempre)

V. *24*

f *p* *flautando* *tr*

S. *V.L. (**)*

ppp *p* *ff* *p* *f* *sub.*

A.

f *pp*

P.

p *fp* *Ped.* *Ped.*

Sons E.

etc.

le do en dehors, puis diminuendo

durée des répétitions ad lib.

20"

30"

fluide, les mesures à titre indicatif

flautando

P4

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

f *pp*

S. *mp* *ff* *fp* *f* *acc. le vib, vers bisb.*

sans rigueur rythmique, dans la durée de la mesure (3")

A. *f* *sfz* *pp* *p*

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

P.

Sons E. 0" 15" 3"

P5

35

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

S. *ff* *p* *sub-tone émerger des sons spatialisés par moments*

A. *f* *pp* *f* *pp* *p* *sfz* *pp* *trm* *très agité, cadentiel*

P. *ff* *mp* *p* *p* *f* *trm*

Sons E. *A0* *F#3* *0"*

Detailed description of the musical score: The score is for five staves. Staff V (Violin) starts at measure 35 with a forte dynamic (sfz) and a piano dynamic (p), then returns to forte (f). It includes performance instructions like 'flautando', 'pont.', 'sur deux cordes (dense)', and 'tasto (avec portamento)'. Fingerings are indicated for measures 36-40. Staff S (Soprano) has dynamics ff and p, with the instruction 'sub-tone émerger des sons spatialisés par moments'. Staff A (Acoustic guitar) has dynamics f, pp, f, pp, p, sfz, and pp, with the instruction 'très agité, cadentiel'. Staff P (Piano) has dynamics ff, mp, p, p, and f, with a trill (trm) in measure 40. Staff Sons E (Sons) shows two notes: A0 and F#3, with a 0" mark below.

senza tempo
très vif et explosif

P7

41

V.

P6

simile

S.P.M.

pp

fff (*) L'accord correspond à un grand écart à la main gauche. Selon la morphologie de la main, il peut avoir un ambitus plus petit : réduire alors un ou plusieurs intervalles entre les cordes. Éviter toutefois les intervalles d'octave ou des couleurs d'accord classés. Les figures sont toujours en mouvement, sauf à cet endroit. On ne doit pas chercher à s'arrêter sur les hauteurs indiquées, elles sont là uniquement pour donner des points de départ ou d'arrivée des glissandi. Le résultat est très bruité.

S.

A.

P.

avec les bras

15va

8va

p

fff

(*) clusters : jouer les notes à l'intérieur de l'écart maximal entre les doigts 1 et 5, avec la main à plat, les bras et les poings.

Sons E.

voix

f

0''

0''

Ajouter un cue

49 *pont.*

V. *f* *Tasto* *2 cordes* *V.L.* *S.P.M.*

S. *subtone* *tr* *bisb.* *mf* *pp*

A. *f* *f* *mf* *8va*

P. *pizz. (*)* *ord.* *f* *mf* *8va*

Sons E. *v*

6" 9" 14"

II.

senza tempo

3° env. *flautando* *→ tasto* 6° env. *port.* 8va S.P.M. 4° env.

V. *S.P.M.* *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

=80 a tempo

4

V. *ord.* *bref* *simile* **P8** *8va* *3* *ten.*
sub. fff *p* *ff* *p* *sffz* *f*

S. *bref* *tr. growl* *bref* *sub-tone*
sub. fff *sub. pp < f* *p* *mf* *pp* *mf* *p*

A. *bref* *3* *5* *3* *pp* *f* *pp* *f* *pp* *sub.*
ppp < fff *ff* *p* *fff*

P. *bref* *bref* *3* *5* *3* *15ma* *8va* *3* *1C* *3* *1C* *3* *1C* *1C* *p* *f* *pp* *ff* *1C*
sub. fff *sub. pp* *f* *fp* *p* *f* *p* *ff*

avec les bras

Red.

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

P9

V. *fff f* *fff p* *ff* *p* *ff* *ff* *ff* *p* *ffz* *ff*

S. *p* *ff* *p* *ff* *p* *f* *pp* *mf* *p* *bisb.*

A. *pp* *pp* *ppp*

P. *pp* *ff* *fp* *p* *f* *p* *fp* *mf* *pp*

Sons E. *12"* *15"* *0"* *3"* *6"* *frgments de violon ponticello*

senza tempo **P10** a tempo **P11**

très vif et explosif

V. *fff* [7] [2] [1] *pp* < *f* *pp*

S. *fff* *gr. tr.* *p* *f* *gr.+bisb.*

A. *fff* dans la résonance du piano *p* *sfz poco* 3 3

P. *fff* *f* *ff* *ff* *f* *pp* *pp* *p*

Sons E. *voix, soupirs, rires* *ghes.* *voix chantée, fragments de sax*

9" 0" 3" 6" 9" 0" 3"

P12

V. *(tr)* *S.P.M.* *S.P.M.* *S.T.* *sub. un peu plus vite* *S.T.*
simile *f* *p*

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

A. *privilégier le bruit des clés et la vitesse à la clarté des notes.* *fff* *ppp* *sfz* *p* *5* *5* *5* *fp* *molto* *p sub.*

P. *p* *f* *pp* *fp* *ff*

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

26 S.P.M. $\leftarrow \text{♪} = \text{♪} \rightarrow$ ♩. = 160

V. *sourd. tasto* **molto accel.**

pp mais clairement pulsé

S. *sub-tone*

pp mais clairement pulsé

A. \ominus Dans la résonance du piano

ppp *p*

P. *étouffer les cordes...?*

pp

8th

mf

Red.

Sons E.

7"50 9" 12" 15" 18"

P13 ♩=80

S.P.M.

(apparition très furtive, toujours s.p.)

S.P.M.

V. **A tempo** ôtez sourd. *flautando* *pp* *ff* *p*

S. *p*

Jouer librement, hors mesure

A. *pp* *pp* *pp* simile

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

P. *fp* *f* *p* *f* *p*

2do.

8^{ob}.

Sons E.

0'' 3'' 6''

F5

voix, soupirs, fragments de violon, etc.

42 *flautando*

V.

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

A. *(f5)* *simile*

P. *(8)*

Sons E. *Placer un "la" pour frotter avec le piano et le sax* *Récupérer le trémolo de violon* *silence*

9" 12" 27"

The score consists of five staves. The Violin (V.) staff starts at measure 42 with a *flautando* marking and a long horizontal line above it. The Saxophone (S.) staff has a *rall. molto, avec la résonance du piano* marking and a tremolo pattern that tapers off. The Alto (A.) staff has a *(f5)* marking and a tremolo pattern that tapers off, with a *simile* marking later. The Piano (P.) staff has a *(8)* marking and a tremolo pattern. The Synchronization (Sons E.) staff has three red markings: *Placer un "la" pour frotter avec le piano et le sax*, *Récupérer le trémolo de violon*, and *silence*. Time markers are placed at 9", 12", and 27" below the staff.

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

Red.

5 *sourd.* III

V.

pp

A.

(15) *15ma*

P.

fp *mf* *pp*

8va

P14

8

Vc *IVc tasto molto*

ff pp subito

senza tempo très vif et explosif

ôtez sourd.

fff

S. *avec beaucoup de souffle*

pp

fff

gr.

p

A. (15)

pp

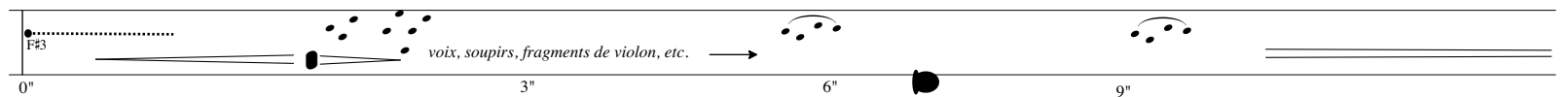
fff

clusters

P. *pp*

avec les bras

fff

P15

Révoir transition?

$\text{♩} = 80$

The score consists of five staves. The first four staves are for Violin (V.), Saxophone (S.), Piano (A.), and Piano (P.) respectively. The fifth staff is for 'Sons E.' and contains a horizontal line with a dot at the beginning labeled 'E#1' and an arrow pointing to the right, with the text 'fragsments de violon ponticello' above it. The time signature is 4/4. The key signature has one flat (B-flat). The score includes various dynamics such as *fff*, *pp*, *p*, *mf*, *f*, and *ff*. It also features performance instructions like *simile*, *bref*, *bisb.*, and *moduler librement le jeu de pédale*. A tempo marking of $\text{♩} = 80$ is present. The score includes slurs, trills, and triplets.

25 (tr)

V. *p* *ff* *p* *< f pp*

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

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

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

Sons E. 6" 0" 5" 8"

voix, soupirs, fragments de violon, etc.

P16

8va 3na 8va 9/16 3na 15ma 9/16 15ma 9/16

← ♪ = ♪ → ♪ = 160

tr bisb.

tr

5 3 3 3 3 3 3

15ma 3na 15ma 3na

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

ped.

31

V. ⁽⁸⁾

A. ⁽¹⁵⁾

P. ⁽¹⁵⁾

Sons E.

11" 4" 17" 21"

sim.

44

V. ⁽⁸⁾

A. ⁽¹⁵⁾

P. ⁽¹⁵⁾

Sons E.

24" 27" 35"

S.P.M. senza tempo

simile

pont.

tasto

pont.

S.P.M.

f

p

garder la pédale jusqu'à la fin du mouvement

silence

IV.

P17 ♩=80

1 senza tempo

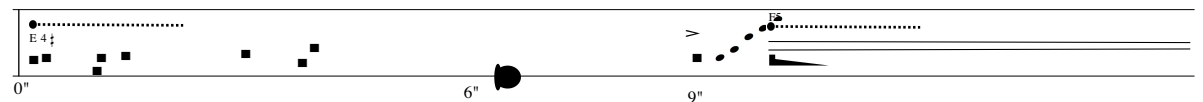
V. *ord.* *S.P.M.* *pont.* *Tasto 2 cordes* *Vibrato large* *S.P.M.* *fff*

S. *Déclamé, vif, très timbré* *8va-1* *bisb* *gr+bisb* *8va-1* *overtones aléatoires* *souffle* *slap* *subtone* *bisb.* *tr* *fff*

A. *ffz* *f* *f* *mf* *clusters* *fff*

P. *main à plat* *Red.* *f Red.* *pizz.* *ord.* *mf* *fff* *avec les bras* *8va-1* *(*)*

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

P18 **P19**

simile *ord.* *S.P.M.* *tasto* *8va* *S.P.M.*

V. *f* *ppp* *ppp*

S. *pp* *selon phrase du violon*

A. *pp* *f* *pp* *sfz* *pp* *f* *pp* *pp* *selon phrase du violon*

P. *pp* *pp* *fp* *selon phrase du violon*

Sons E. *fragments de violon pont.*

0" 3" 6" 24 9"0"

16

V. **P20** *tasto* *pp* *S.P.M.* **P21** *tr* *pp* *IV. S.P.*

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

A. *pp* *tr* *Le plus vite possible, sauvage* *ff* *ppp* *f*

P. *fp* *pp* *p* *f* *15^{mb}*

Reprise de la séquence 2

Sons E. *frgments de violon pont.* *Tempo approximatif ♩=40 molto rubato*

3" 0" 0" 3" 6"

senza misura

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

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

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

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 *ppp* *mp* *ff* étouffer 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 1' app.)
Noir progressif (30")

29

V.

S.

A.

P.

Sons E.

20"

Lumière salle en 30"

39

V.

S.

A.

P.

Fin à 3'30-4'30, ad lib.

Sons E.

tirres, fscupirs ragnents de voix chuchotée...

hhh

voix chuchotée

souffle

...tehh...

etc.

1'30"

2'30"