

Frédéric Durieux

Verticales rouges

Pour récitante, ensemble, orgue et groupes spatialisés

Edizioni Musicali Rai Com
FOR PERUSAL ONLY

Edizioni Musicali RAI COM

Edizioni Musicali Rai Com
FOR PERUSAL ONLY

Commande de la Ville de Strasbourg

*Création le 23 mai 2015
Dans le cadre des commémorations des mille ans de la fondation de la
Cathédrale Notre-Dame*

*Marianne Denicourt, récitante
Vincent Dubois, orgue
Ensemble Linea & l'Orchestre des étudiants de la Haute Ecole des Arts du Rhin
Jean-Philippe Wurtz, direction*

*Edizioni Musicali Rai Com
FOR PERUSAL ONLY*

Textes Verticales Rouges

Les textes récités sont de Yves Bonnefoy, Paul Celan, Djalâl ad-Dîn Rûmî et le psaume 77.

L'utilisation des textes protégés a été autorisée par l'auteur et les éditions Mercure de France pour Yves Bonnefoy et les éditions Fischer pour Paul Celan

I – Introduction (*sans auteur*)

Shekina ... *hébreu*
(*Sans auteur*)

Epiphaneia ... Oikodomein *grec ancien*
(*Sans auteur*)

II- L'Été de nuit (*Yves Bonnefoy, in Pierre écrite, 1965*)

© Mercure de France, Paris, 1965

Il me semble, ce soir, *français*
Quel le ciel étoilé, s'élargissant,
Se rapproche de nous ; et que la nuit,
Derrière tant de feu, est moins obscure.

Et le feuillage aussi brille sous le feuillage,
Le vert, et l'orangé des fruits mûrs, s'est accru,
Lampe d'un ange proche ; un battement
De lumière cachée prend l'arbre universel.

Il me semble, ce soir,
Que nous sommes entrés dans le jardin, dont l'ange
A refermé les portes sans retour.

III- ZWEITHÄUSIG, EWIGER

TA DEMEURE EST DEUX, ÉTERNEL

(*Paul Celan, in Die Niemandsrose, 1963*)

© Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1963

ZWEITHÄUSIG, EWIGER, bist du, un- *allemand*
bewohnbar. Darum
baun wir und bauen. Darum
steht sie, diese
erbärmliche Bettstatt, - im Regen,
da steht sie.

Komm, Geliebte.
Daß wir hier liegen, das
ist die Zwischenwand - : Er
hat dann genug an sich selber, zweimal.

Laß ihn, er
habe sich ganz, als das Halbe
und abermals Halbe. Wir,
wir sind das Regenbett, er
komme und lege uns trocken.

.....
Er kommt nicht, er legt uns nicht trocken.

IV - Hilat réhà kon (*Djalâl ad-Dîn Rumî, 1207-1273*)

Hilat réhà kon, âsheghâ, divanah shaw, divanah shaw persan
Wandar délé âtash darâ, parvânah shaw, parvânah shaw

Ham khish râ bigânah kon, ham khânah râ wayrânah kon
Wângah bâ âsheghan hamkhânah shaw, hamkhânah shaw

Raw sinah tchoun sinahâ, haft âb shaw az kinahâ
Wângah sharâb-é âsheghan râ paymanah shaw, paymanah shaw

Bâyad ké djomlah jân shawi, tâ layéghé djânân shawi
Gar so-yé mastan rawi, mastânah shaw, mastânah shaw

Ân goshwar-é shâhédan, hamsohbaté âréz shodah
Ân gosh-é âréz bâyarat, dordânah shaw, dordânah shaw

(Traduction partielle)
Laisse, ô amant, les faux-semblants
Et deviens fou, oui, deviens fou!

Lors jette-toi au cœur du feu
Deviens éphémère, papillon
Deviens étranger à toi-même

Mets en ruine ta propre maison
Puis viens et avec les amants,
Partage la maison, la maison!

V – Lamenatsé'akh al (*Psaume 77*)

(transcription phonétique de l'hébreu de Michel Fingerhut)

Verset	Transcription	Traduction Castellion	Traduction Zadok Kahn et rabbinat
1	Lamenatsé'akh al Yedoutoune leAssaf mizmor.	Seaume d'Asaph, pour être entonné par Ieduthun.	Au chef des chantres. Sur Iedouthoun. Psaume d'Assaph.
2	Koli el Élohim, ve- éts'aka ; koli el Élohim, ve-ha'azine élaï.	J'ai, de ma voix, j'ai invoqué Dieu de ma voix, et il m'a écouté.	Ma voix s'élève vers Dieu, et je crie ; ma voix s'élève vers Dieu, et il me prête l'oreille.
3	Beyomme tsarati, Adonai darachti ; yadi laïla nigra, velo tafougue. Méana hinakhème nafchi.	Au temps de ma tribulation j'ai requis le Seigneur, quand ma plaie suintait de nuit sans relâche et que mon cœur ne se voulait consoler.	Au jour de ma détresse, je recherche le Seigneur, de nuit ma main se tend vers lui sans relâche ; mon âme refuse toute consolation.
4	Ezkerà Élohim ve- éhémaya ; assikha vetit'atêfe roukhi séla.	J'avais souvenance de Dieu et me troublai, tout pensif et se tourmentait mon esprit. Sela.	Je pense à Dieu et je gémis, je réfléchis et mon esprit se voile de tristesse. <i>Sélah !</i>

5	<u>Ak</u> hazta chemour <u>otte</u> eīnāī ; nif' <u>am</u> ti velo adabère.	Et toi, faisant le guet sur mes yeux, j' étais en tel état que je ne disais mot :	Tu tiens mes paupières ouvertes, je suis troublé au point de ne pouvoir parler.
6	<u>Kh</u> ichavti yamime mikédème, chnote olamime.	Je pensais au temps passé, aux ans de jadis.	Je médite sur les jours d'un passé lointain, sur les années envolées depuis une éternité.
7	Ezker <u>a</u> neguinatī balaīla, ime levavī <u>ass</u> ikha, vayekhapesse roukhi.	Je ramentevais ma chanson de nuit, musant en mon cœur, faisant en mon esprit telle enquête.	La nuit je me remémore mes cantiques, je médite en mon cœur, et mon esprit se plonge dans les réflexions :
8	Hale'olamime <u>iz</u> nakh Adonāī, velo yossif liretsote od ?	Le Seigneur déboute-t-il tellement à jamais que d'heur' en avant il ne doive plus favoriser ?	« Le Seigneur délaisse-t-il donc sans retour ? Ne rendra-t-il plus sa bienveillance ?

- La syllabe accentuée dans le mot est soulignée.
- L'apostrophe indique une séparation claire entre deux voyelles (identiques ou non).
- Le *h* est aspiré.
- Le *kh* est quelque peu semblable au *ch* allemand (il y en a deux en hébreu, un guttural, un non, ici sans distinction).

(Michel Fingerhut)

VI – Conclusion : L'Oiseau des ruines

(Yves Bonnefoy in Hier régnañt désert (1958)
extrait de A une terre d'aube)

L'oiseau des ruines se dégage de la mort,
Il nidifie dans la pierre grise au soleil,
Il a franchi toute douleur, toute mémoire,
Il ne sait plus ce qu'est demain dans l'éternel.

Effectif instrumental :

Sur scène :

Flûte (aussi flûte basse)
Hautbois (aussi cor anglais)
Clarinette en sib (aussi clarinette basse)
Clarinette en sib (aussi clarinette contrebasse)
Basson (aussi contrebasson)

Cor en fa
Trompette en ut
Trombone
Tuba

Harpe

Percussion 1 :

- Vibraphone (3 octaves)
- Crotales (2 octaves)
- 1 Cymbale
- Grosse caisse (à partager avec le percussionniste 2)
- 1 Tam-Tam
- 6 gongs

Percussion 2 :

- Marimba (5 octaves)
- Glockenspiel (avec pédale de résonance)
- Grosse caisse (à partager avec le percussionniste 1)
- 1 Cymbale
- Cloches de vache
- 1 Tam-tam

Piano

Violon 1
Violon 2
Alto
Violoncelle
Contrebasse (4 cordes)

Récitante

Orgue

/...

Spatialisé dans la salle (ou une église ou une cathédrale) :

Groupe A :

- Trompette en ut A
- Trombone A
- Percussion A : caisse claire, 3 temple-blocks, 2 bongos, 1 paire de claves, 1 cymbale, 2 blocs de métal (résonnants), 2 cloches plaque

Groupe B :

- Trompette en ut B
- Trombone B
- Percussion B : caisse claire, 3 temple-blocks, 2 bongos, 1 paire de claves, 1 cymbale, 2 blocs de métal (résonnants), 2 cloches plaque

Groupe C :

- Trompette en ut C
- Trombone C
- Percussion C : caisse claire, 3 temple-blocks, 2 bongos, 1 paire de claves, 1 cymbale, 2 blocs de métal (résonnants), 2 cloches plaque

NB : le groupe A se trouve à l'arrière gauche du chef, le groupe B à l'arrière du chef, le groupe C à l'arrière droite du chef

Tous les instruments similaires (bongos, temple-blocks, claves, etc.) devront être de taille et de registres différents les uns des autres.

Indications verbales de la partition

Page 4 :

- * Percussions 1 & 2 :

Sur les hauteurs indiquées, jouer arco des valeurs longues de durées inégales. Ces durées seront choisies en fonction de la résonance du lieu et de la projection du son dans l'espace.

Commencer suivant l'ordre indiqué puis varier cet ordre.

Pour chaque hauteur adopter les profils suivants dans un ordre aléatoire :

- ** Violons 1 & 2, Alto, Violoncelle :

Sur les hauteurs indiquées, jouer arco des valeurs longues de durées inégales. Ces durées seront choisies en fonction de la résonance du lieu et de la projection du son dans l'espace.

Commencer suivant l'ordre indiqué puis varier cet ordre.

Pour chaque hauteur adopter les profils suivants dans un ordre aléatoire :

Page 5 :

- Orgue :

NB : La figuration de l'orgue et de celle des autres groupes instrumentaux n'est que d'ordre indicatif. Les autres instruments jouent sous la direction du chef, sans tenir compte de l'orgue.

Page 8 :

- Piano :

Déplacer les doigts sur les cordes de La afin d'obtenir des harmoniques. Les hauteurs indiquées ne sont qu'indicatives et désignent des zones à définir par l'instrumentiste en fonction de l'instrument.

Page 10 :

- Percussion 1 (tam-tam, mesure 9) :

Faire crisser le tam-tam avec une tige en métal ou un objet en plastique

- Percussion 2 (marimba, mesure 11) :

Baguettes crantées (Reibestöcken)

Page 11 :

- Clarinette basse et clarinette contrebasse :

Fluctuer dans les harmoniques aiguës à partir de la 7e et plus au-dessus par rapport à la fondamentale indiquée. Sonorités fragiles, instables et fendues. Respirer quand nécessaire, indépendamment l'un de l'autre.

- Piano :

Appuyer sur les cordes avec les doigts afin d'obtenir un spectre inharmonique.

Page 24 :

Comme je n'ai pas de place pour indiquer ce qui se passe sur cette page, voici les indications pour les différents groupes instrumentaux :

Flûte, hautbois & basson :

Jouer un multiphonique très inharmonique, nuance ff. Si possible, triller le multiphonique mesures 139 & 140

* Violons 1 & 2, alto :

Jouer sur les cordes indiquées le plus aigu possible tout en ayant une dynamique ff. Les trémolos très serrés, sonorité saturée et rageuse. Les écrasés sont indiqués par des « portiques », avec 3 portiques, son très écrasé, avec 2, moins.

** Violoncelle et contrebasse :

Jouer sur les cordes indiquées derrière le chevalet, dynamique ff, sonorité rageuse et saturée. A partir de la mesure 136, la portée supérieure indique l'action de la main droite, arco (simile mesure 135), la portée inférieure indique l'action de main gauche : frapper la touche ff avec la main gauche en différentes zones en faisant claquer les cordes pour varier la sonorité qui doit rester violente et très sonore.

Pour les mesures 139 & 140 : jouer sur toutes les cordes de manière aléatoire, toujours derrière le chevalet, tout en frappant les cordes de manière continue mais irrégulière.

*** clarinettes basse & contrebasse :

Jouer dans la zone aigüe du registre, sonorité violente ff. Fluctuer dans les harmoniques les plus violentes et saturées, serrer l'anche avec les dents pour renforcer l'amplitude sonore.

Mesures 139 & 140 : rajouter, si possible, la voix aux modes de jeu précédents, saturation maximale

**** cor :

Glissandi d'harmoniques sur les fondamentales indiquées. Aller chercher au maximum les harmoniques aigües tout en restant dans la dynamique maximale.

Page 31 :

Voix :

(NB : commencer à dire le texte sur le signe du chef, sans tenir compte des instruments. Une fois achevé, recommencer à dire le texte mais plus lentement, entrecoupé de silences, en séparant les membres de phrase. De plus en plus espacer les mots en choisissant ceux qui vous semblent les plus marquants, sans dire tout le texte ; par exemple :

L'oiseau des ruines ...

... pierre grise ...

... toute douleur ... mémoire ...

..... ne sait plus ...

... toute douleur, toute mémoire ...

..... demain dans l'éternel ...

etc...)

Contrebasse :

Sur la note indiquée, déplacer l'archet de sul tasto à un sul ponticello très près du chevalet afin de faire ressortir les harmoniques aigües avant de revenir à la position sul tasto. Le déplacement de l'archet se fera sans tempo, indépendamment de la battue. La nuance oscillera entre pp et quelques rares mp.

Page 32 :

Violoncelle :

Idem, contrebasse.

Edizioni Musicali Rai Com
FOR PERUSAL ONLY

*En souvenir des victimes des 7, 8 & 9 janvier 2015
Aux femmes & aux hommes de bonne volonté*

Edizioni Musicali Rai Com
FOR PERUSAL ONLY

3/4   2/4   1   3/4   2/4

Fl. b.
Cl. I
Cl. II
Cb. Eb
Cf. G
Cor.
Tbn.
Tbn.
Tbn.

3/4   2/4   1   3/4   2/4

Ap.
Perc. 1
Perc. 2
Pf.
3/4 *And. più mosso* 2/4
4 (p=89 ca) 4

Voce.
Il me semble, à voir,
que le ciel s'efface, s'éloigne,
le rapproche de nous;
Et que la nuit, devenue tout de fois,
est moins obscure.

Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
3/4   2/4   1   3/4   2/4

Org.
Tbn. A
Tbn. A
Perc. A
Tbn. B
Tbn. B
Perc. B
Tbn. C
Tbn. C
Perc. C

Fl. B. $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ mp 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Cl. I $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Cl. B. $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Cl. Eb. $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Fag. $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Cor. $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Tbn. $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Tbn. $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Tuba. $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Ap. $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Ost. $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Pac. I $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Pac. II $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Pf. $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Vcl. $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Vn. I $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Vn. II $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Vla. $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Vcl. $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Cb. $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Bg. $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Tbn. A $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Tbn. A $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Pac. A $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Tbn. B $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Tbn. B $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Pac. B $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Tbn. C $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Tbn. C $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2
 Pac. C $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ x2

* Parc. A & B: sur les hauteurs indiquées, jouer avec des valeurs longues de durées inégales - les durées sont choisies en fonction de la résonance du lieu et de la projection du son dans l'espace. Commencer toujours l'ordre indiqué puis varier cet ordre.
 Pour chaque hauteur adapter les profils suivants dans un ordre arbitraire.

** Vn. I & II, Vla, Vcl.: sur les hauteurs indiquées, jouer avec des valeurs longues de durées inégales. Les durées sont choisies en fonction de la résonance du lieu et de la projection du son dans l'espace. Commencer toujours l'ordre indiqué puis varier cet ordre. Pour chaque hauteur adapter les profils suivants dans un ordre arbitraire.

Et le feuillage au vent, et l'orage des fruits mûrs, Lampe d'un ange pâle;
 brille sous le feuillage, un instant de lumière
 et est essoré, cachée dans l'air universel.

3/4

4/4

Fl. b.

Cl. I

Cl. B

Cl. Bb

Efg

Cor

Tob

Trom

Tuba

Ap

Perc 1

Perc 2

Pf

Vcl

Va.

Vn

Vla

Vcl

Cb

4/4

Org.

Tbn A

Tbn B

Perc. A

Tbn B

Tbn B

Perc. B

Tbn C

Tbn C

Perc. C

Handwritten musical score for a symphony orchestra and vocal soloists. The score includes parts for Flute (Fl. b), Clarinet in B-flat (Cl. b), Clarinet in E-flat (Cl. Eb), Bassoon (Fg), Horns (Cor., Ten., Tb.), Trumpets (Tpt.), Percussion (Perc. 1, Perc. 2), Piano (Pf.), Violins (Va. 1, Va. 2), Violas (Vi.), Cellos (Cb.), Double Basses (Cb.), and Vocal Soloists (The A, The B, The C). The score is marked with various performance instructions such as *prende la flûte en ut.*, *prende la hautbois -*, *harmonique sur la corde*, and *entre la mesure*. It also features dynamic markings like *pp*, *mp*, *ppp*, and *ppp*. The score is divided into measures, with some measures containing circled numbers (e.g., 45, 46) and others containing circled numbers (e.g., 2, 1, 3, 4). A large watermark "FOR PERUSAHA ONLY" is visible across the page.