

Concert d'oiseau IIa

l'érysmature à tête blanche

performance musicales pour flûte, hautbois, clarinette basse, violon

Grégoire Lorieux

Concerts d’oiseaux

Notice des partitions pour les interprètes

Les *Concerts d’oiseaux* sont une série de performances musicales pour 3 à 6 musiciens.

Ces pièces se jouent impérativement en plein air, dans un espace naturel assez grand, boisé si possible, choisi pour ses qualités acoustiques. Les interprètes y prennent le rôle d’oiseaux récemment disparus de France, comme l’outarde barbue ou le traquet rieur, en jouant une reconstitution stylisée de leurs chants. Ils sont oiseaux-musiciens.

A la manière des oiseaux, ils occupent leur territoire par le chant, et pour cela doivent interagir entre eux dans l’espace de jeu, avec une forme d’improvisation : ils s’écoutent plus ou moins, se répondent, se déplacent, s’envoient des signaux.

Il n’y a pas de forme musicale fixée à l’avance, mais plutôt des scénarios et règles d’interaction. Ces scénarios varient d’une pièce à l’autre, et en fonction du contexte topographique, acoustique, météorologique…

1. Présentation des partitions

Chaque partie séparée attribuée à un instrument se joue de manière indépendante, il n’y a donc pas de conducteur.

Le rythme est représenté proportionnellement, avec des repères graphiques correspondant à 1 temps.

Le tempo est choisi librement par chaque oiseau-musicien, car il n’y a pas de nécessité de synchronisation rythmique.

Les interprètes peuvent lire leur partition posée sur un pupitre. La partition devrait tenir sur une page A3, qui peut être accrochée au pupitre.

On peut également disposer plusieurs pupitres dans la parcelle forestière, de façon à faciliter les déplacements des musiciens.

2. Lecture des séquences de la partition

Chaque partition contient plusieurs systèmes (ou lignes), numérotés 1, 2, 3, 4 en chiffres arabes (ou I, II, III, IV en chiffres romains).

Les phrases sont délimitées par des barres de mesure.

L’interprète choisit librement, au moment de jouer, la phrase à jouer en premier : cela peut être au début ou au milieu d’un système — pas forcément le premier système de la page.

A la fin d’une phrase ou d’un système, on peut continuer à suivre l’ordre de lecture « normal » ou lire à un autre endroit librement, à condition que ce soit graphiquement voisin.

A la fin de chaque phrase ou de chaque système, on marquera systématiquement un silence, plus ou moins long. Ce silence permet d’ajuster la densité musicale globale mais aussi de ménager un moment de repérage auditif des autres musiciens, placés à distance. (En outre, chez certaines espèces d’oiseaux, la longueur des silences entre les séquences du chant est la signature personnelle des individus.)

Note : Les systèmes présentent le même matériau (la même séquence d’un chant d’oiseau stylisé) mais avec des variations en densité/raréfaction du discours, et en variété/unicité des modes de jeu, ce qui permet une certaine directionnalité musicale si *a minima* on lit les systèmes dans l’ordre de présentation.

3. Jouer isolés / jouer ensemble

Les musiciens se disposent typiquement de manière assez éloignée les uns des autres dans l’espace de jeu (une parcelle forestière). Ils sont invités, quand ils le souhaitent, à s’y déplacer librement.

La communication entre musiciens sera exclusivement sonore, pas visuelle.

Le matériau musical permet trois types principaux interactions entre musiciens : on joue soit seul (ravage), soit avec les autres (appels), ou on réagit à une alerte.

1. RAMAGE : « je suis là », « voici mon état émotionnel » : un oiseau-musicien joue pour soi, en relation avec l’espace (topographie, acoustique…), avec possiblement des silences assez courts. Le jeu varie : bavard, volubile, calme, doux… en attendant les appels ou les alertes. D’un point de vue extérieur, le résultat entendu peut devenir assez chargé, voire polyphonique.
2. APPELS : « trouve-moi, réponds-moi ! » : les oiseaux-musiciens jouent ensemble, à deux ou trois, des motifs ou phrases isolées, en un jeu d’appels et réponses avec plus ou moins de silences. Le jeu se pimente si les oiseaux-musiciens se déplacent. D’un point de vue extérieur, le résultat entendu peut faire penser à un jeu de relais.
3. ALERTE : « taisons-nous, fuyons ! » : à l’occasion d’une intrusion (sonore, humaine, animale¹…), jugée comme un potentiel danger, l’un des oiseaux-musiciens lance une figure en rupture avec le flux musical, c’est considéré comme une alerte : ses congénères s’interrompent, lui répondent peut-être, puis se taisent / se cachent. Puis, à un moment, ils recommencent à chanter, peut-être à partir d’un autre endroit. D’un point de vue extérieur, c’est un moment de silence et d’attente, où l’on perd la trace des oiseaux-musiciens.

Ces trois types d’interaction peuvent évoluer en fonction du scénario de chaque *Concert d’oiseaux*.

¹ par exemple, un avion qui passe au-dessus de la forêt, et *déchire* l’espace sonore

4. Rapport au public : scénographie, début et fin de la pièce

4.1 être dans son rôle : attitude et tenue des oiseaux-musiciens

Lorsqu'il est au contact avec le public, pendant la performance, même avant ou après, chaque interprète « tient le rôle » d'un oiseau-musicien, comme au théâtre. Il communique donc par son chant et à ce titre garde une certaine distance avec le public.

Par conséquent : éviter les tenues de concert trop formelles ou encore les couleurs criardes, préférer une tenue permettant de se camoufler un peu. Privilégier les manches longues et les pantalons, pour éviter les griffures et les piqûres. Prévoir des chaussures solides, par exemple de marche. La tenue pourra être spécifique, en fonction du scénario.

Les interprètes se déplacent discrètement, avec leur pupitre ou d'un pupitre à l'autre.

4.2 début et fin de la pièce

Le début de la pièce, direct ou progressif, dépendra de chaque scénario, parmi ces possibilités :

- un musicien accompagne le public en jouant, ou pas, depuis un point de rendez-vous ;
- les musiciens sont répartis dans une parcelle, à vue ou non, lorsque le public arrive sur le lieu, accompagné par un•e bénévole...

La fin de la pièce dépendra aussi de chaque scénario, parmi ces possibilités :

- repère de fin temporel : on arrête le concert au bout de 20 mn par exemple ;
- repère de fin spatial : le concert se termine lorsque les musiciens rejoignent un point particulier ;
- repère de fin sonore : le concert se termine après la 3e alerte, par exemple, ou au moment de la plus grande densité, ou avec un son spécifique...

En fonction du scénario, les musiciens restent en présence du public ou disparaissent de sa vue. En tout cas, le salut final pose question, car il fait sortir de son rôle.

4.3 divers

Pensez à vous assurer de la présence des éléments suivants :

- de quoi protéger votre instrument en cas de pluie,
- le cas échéant, une tenue spécifique,
- un pupitre pliable, léger, sur lequel votre partition sera fixée.

Un protocole de repli doit être défini en cas de pluie trop forte. Mais en aucun cas les pièces ne seront données en intérieur.

Concert d'oiseaux II - l'érismature à tête blanche

FLUTE

v2.2024

1a

1b

2a

2b

2c

2d

3a

3b

pizz

ppp

ff

pp

mf

f

ppp

ff

f

mf

ff

mf

ff

pp

ff

f

pp

f

pp

ff

mf

mf

ff

ppp

pp

ppp

p

f

mf

sfz sub.

f

f

f

pp

p

f

p

mf

p

mf

ff

flaut

bisb.

pizz

4

System 4, measures 4-5. The first staff (treble clef) contains notes with various dynamics: *f*, *p*, *mf*, *f*, *f*, *p*, *pp*, *ppp*, *mf*, *pp*, *mf*, *p*, *pp*. The second staff (bass clef) contains notes with dynamics: *ppp*, *pp*, *mf*, *pp*, *p*, *ppp*, *pp*, *ff*, *pp*, *mf*, *pp*. There are also some markings like *f* with a wedge and *pp* with a wedge.

5

System 5, measures 6-7. The first staff (treble clef) contains notes with dynamics: *mf*, *mf*, *p*, *p*. The second staff (bass clef) contains notes with dynamics: *pp sub.*, *f*, *p*. There are also some markings like *f* with a wedge and *pp* with a wedge.

6

System 6, measures 8-9. The first staff (treble clef) contains notes with dynamics: *f*, *p*, *sf*, *ppp*, *p*, *mf*, *p*. The second staff (bass clef) contains notes with dynamics: *pp*, *fz*, *fz*, *mf*, *p*, *mf*, *pp*. There are also some markings like *f* with a wedge and *pp* with a wedge.

I

System 7, measures 10-12. The first staff (treble clef) contains notes with dynamics: *pp*, *ppp*, *p*, *mp*, *ff*, *mp*, *ppp*, *fz*, *ppp*, *pp*, *p*, *ppp*. The second staff (bass clef) contains notes with dynamics: *pp*, *p*, *ppp*. There are also some markings like *f* with a wedge and *pp* with a wedge.

II

System 8, measures 13-15. The first staff (treble clef) contains notes with dynamics: *ff*, *mf*, *ff*, *mp*, *f*, *mf*, *ff*, *pp*, *ff*, *p sub.*, *pp*. The second staff (bass clef) contains notes with dynamics: *ff*, *p sub.*, *pp*. There are also some markings like *f* with a wedge and *pp* with a wedge.

III

System 9, measures 16-18. The first staff (treble clef) contains notes with dynamics: *pp*, *f*, *pp*, *ff*, *mf*. The second staff (bass clef) contains notes with dynamics: *pp*, *f*, *pp*, *ff*, *mf*. There are also some markings like *f* with a wedge and *pp* with a wedge.

Hautbois Concert d'oiseaux II - l'érismature à tête blanche

Hautbois Concert d'oiseaux II - l'érismature à tête blanche

v2.2024

1

The first staff of music is in treble clef and contains a single measure. It begins with a forte (*ff*) dynamic marking, followed by a piano (*p*) dynamic marking. The melody consists of a half note on the G line (G4) and a half note on the A line (A4). The measure ends with a fermata over the final note.

2

musical score for "The Wind" by Gustav Mahler, showing dynamics and articulation. The score is written on a single staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The dynamics are marked as *pp*, *mf*, *pp sub.*, *ff*, *f*, and *mf*. The articulation includes a vibrato mark (*vibr.*) above the staff. The score is divided into two measures by a double bar line. The first measure contains a half note G4, and the second measure contains a half note A4. The dynamics are indicated by slanted lines connecting the notes to the dynamic markings.

3

4

The first system of the musical score for 'The Great Gate of Kiev' features a single melodic line on a treble clef staff. The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The tempo is marked 'Allegretto' and the time signature is 3/4. The dynamics are indicated by a series of markings: *ppp*, *mf*, *f*, *fff*, *f*, *pp*, *mf*, and *pp*. The notation includes a series of eighth and sixteenth notes, with a 'vibr.' (vibrato) marking over a note. The system concludes with a double bar line.

5

The first system of the musical score for 'The Rose Tree' is written on a single five-line staff. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#), indicating the key of D major. The melody starts with a quarter note D4, followed by an eighth note E4, and then a quarter note F#4. This is followed by a half note G4, which is marked with a 'vibr.' (vibrato) instruction. The system concludes with a double bar line.

6

The musical score for 'The Rose Tree' is presented on a single staff. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The melody starts with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, and then a quarter note B4. This is followed by a half note C5, which is marked with 'vibr.' (vibrato). The melody continues with a quarter note B4, a quarter note A4, and a quarter note G4. This is followed by a half note F#4, which is also marked with 'vibr.'. The melody then descends with a quarter note E4, a quarter note D4, and a quarter note C4. The piece concludes with a final half note C4, marked with 'vibr.'. The score is written in a simple, clear style suitable for a children's songbook.

[illegible]

f *pp* *f* *pp* *f* *mf* *f* *pp* *f* *p* *f* *ff*

7

$ff > f pp ff$ pp mf pp f subito mf f p $f mf$ $f mf$ $f < ff mf$ $> pp < ff mf$ fff
 ppp sub. $ff pp ff$ pp $ff pp ff pp$ mf $pp < f mf ff mf pp$ $pp mf p ff pp$
 $< fff pp$

8

pp $pp < > pp mf$ $pp < ff pp$ p $pp < mp$ mf ff
 mp pp mf pp

9

fff $ff pp$ $pp < > f$ mf f $p < fff$ ppp fff ppp
 pp $pp < > ff$ mf mp pp

10

pp $pp < > pp mf$ ppp f pp f

11

fff mf f ppp f fff

12

pp mf pp mf $pp mf$ pp mf pp mf $pp f$

13

mf f

Concert d'oiseaux II - l'érismature à tête blanche *Clarinette basse*

v2.2024

1a

1b

2

3

4

5

The musical score is written for a Bass Clarinet. It consists of five systems, each with a main staff and a lower staff. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, dynamics (f, mf, pp, ff), and articulation marks (slap, accent). The key signature is one flat (B-flat). The score is divided into five systems, each with a main staff and a lower staff. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, dynamics (f, mf, pp, ff), and articulation marks (slap, accent). The key signature is one flat (B-flat).

6

Measure 6 musical notation. Treble staff: *f* (quarter), *f* (quarter), *f* (quarter), *p* (half), *mf* (half), *f* (half), *f* (half), *p sub.* (half). Bass staff: *ff* (quarter), *f* (quarter), *mf* (quarter), *pp* (quarter), *p* (quarter). Includes a "slap" marking above the treble staff.

7

Measure 7 musical notation. Treble staff: *f* (quarter), *mf* (quarter), *f* (quarter), *ff* (quarter), *p* (quarter), *f* (quarter), *mf* (quarter), *p* (quarter), *f* (quarter), *mf* (quarter), *f* (quarter). Bass staff: *f* (quarter), *mf* (quarter), *f* (quarter), *ff* (quarter), *p* (quarter), *f* (quarter), *mf* (quarter), *p* (quarter), *f* (quarter), *mf* (quarter), *f* (quarter).

8

Measure 8 musical notation. Treble staff: *f* (quarter), *mf* (quarter), *ff* (quarter), *mf* (quarter), *f* (quarter), *p* (quarter), *mf* (quarter), *f* (quarter), *f* (quarter). Bass staff: *pp* (quarter), *f* (quarter), *p* (quarter), *pp* (quarter), *f* (quarter), *mf* (quarter), *mf* (quarter), *mf* (quarter).

Violon

Concert d'oiseaux II - l'érismature à tête blanche

1 poco pont. pizz **pp** **ppp** **mf** **p**

2 c.l. batt arco pont c.l. batt pont **p** **ppp** **mf** **pp**

3a arco, N pizz arco, pont N. pizz arco, N **f** **mf** **p** **mf**

3b b. pizz arco, poco pont. **p** **sfz** **pp** **mf** **p** **pp**

4 pont, non vib. 8va ----- (pont) N **p** **p** **pp** **p** **mf** **sfz** **p**

5 15 pont pizz. N. pizz derrière le chev. (l) pizzarco pizz N. pizz pont N. pizz pizz arco pizz arco pizz **mf** **mf** **mf** **mf** **p** **p** **p**

6 **mf** **sfz** **sfz** **p** **mf** **sfz** **f** **p** **mf** **mf** **mf** **mp** **p** **poco vib.**

7a **mf** **p** **f** **p** **mf** **mf** **mf** **mp** **p**

7b **mf** **sfz** **sfz** **mf** **sfz** **mf** **p** **f** **p** **sfz** **f** **sfz** **mf** **sfz** **sfz** **mp** **p**

8 15 **p** **pp** **p** **sfz** **sfz** **p** **mf** **sfz** **p** **sfz** **pp** **ff** **p** **sfz** **sfz** **mp**