

ÉCHOS D'OPHÉLIE

pour ténor et cinq instruments anciens

Grégoire Lorieux, 2000

CONDUCTEUR

Echos d'Ophélie (2000) ténor, flûte à bec, cornet à bouquin violone, clavecin, orgue positif

L'ensemble employé se souvient de la musique italienne du XVIIe siècle, et s'adresse à des musiciens pratiquant surtout ce répertoire. Ainsi, pour la voix, il s'agissait d'utiliser et de développer un langage ornemental notamment issu de Caccini.

Je voulais inclure des citations d'airs anglais. La justification de ces apparitions se réalise d'abord par le choix du texte : un montage de deux poèmes d'Yves Bonnefoy, voisins dans le recueil *Du mouvement et de l'immobilité de Douve*, au moment où le thème du poète croise, tel une réminiscence, celui d'Ophélie. Outre la présence inquiétante des saules, on se souviendra qu'Ophélie chante des « bribes d'airs anciens » dans sa folie violente mais douce qui la précipite à la mort. Les flauti dolce employées en intervalles aigus et rapprochés, en même temps qu'ils figurent un vertige par leur sonorité physiquement douloureuse, créent des différentiels nettement audibles. Ces battements graves créent une ambiguïté de hauteur avec l'harmonie strictement définie par les claviers en tempérament mésotonique classique ; qui utilisent de manière verticale ces mêmes airs anciens (Daphne, Greensleeves, Leaves be green ...), plus tard révélés mélodiquement par bribes.

ECHOS D'OPHELIE
pour ténor et 5 instruments anciens
Grégoire Lorieux, 2000

Flûte à bec 2 / cornet à bouquin

- cornet à bouquin (tessiture : la2-sib4)
- 1 flûte à bec en sol (type Ganassi)
- 1 flûte à bec soprano (préférence Ganassi)

tempérament : mésotonique à 8 tierces majeures pures

NB

Au début (m. 1-36) et plus loin (m.126-131), les deux flûtes 'forte' (avec l'orgue dans les premières pages) doivent produire des sons différentiels audibles.

TRILLES :

la densité des trilles est indiquée (*ralenti, en accélérant, dense*)

VIBRATOS :

- l'amplitude du vibrato est toujours indiquée.
- toujours un "flattement" (vibrato de doigt) plutôt qu'un vibrato d'air

vibrato de plus en plus ample

vibrato ample -> serré

vibrato de plus en plus ample puis de plus en plus serré

souffle seul

son mélangé à du souffle

retour au son normal

quitter le son en ouvrant la bouche brusquement

flutterzunge

glissando sans arrivée précise,
baisser aussi le régime du souffle

“Elle fuit vers les saules, le sourire
des arbres l’enveloppe, simulant
la joie simple d’un jeu. Mais la lumière
est sombre sur ses mains de suppliante,
et le feu vient laver sa face, emplir sa bouche
et rejeter son corps dans le gouffre des saules”.

“Ayant livré sa tête aux basses flammes
de la mer, ayant perdu ses mains
dans son anxieuse profondeur, ayant jeté
aux matières de l’eau sa chevelure ;
étant morte, puisque mourir est ce chemin
de verticalité sous la lumière,
et ivre encore, étant morte ».

Yves Bonnefoy, *Du mouvement et de l’immobilité de Douve*, "Le seul témoin", II, I,
extraits.

Échos d'Ophélie

pour ténor et cinq instruments anciens
sur des poèmes d'Yves Bonnefoy

♩ = 60

Dolce

flûte en sol

Flûte à bec 1

Cornet à bouquin
/ flûte à bec2

Ténor

Violone

Clavecin

Orgue positif

The musical score is written for six parts: Flûte à bec 1, Cornet à bouquin / flûte à bec2, Ténor, Violone, Clavecin, and Orgue positif. The score is in 4/4 time, with a tempo of 60 beats per minute. The key signature is one flat (B-flat). The score is divided into four measures. The first measure is in 4/4 time, and the second measure is in 5/4 time. The Flûte à bec 1 part has a melodic line with a wavy line indicating a tremolo or vibrato. The Cornet à bouquin / flûte à bec2 part has a melodic line with a wavy line indicating a tremolo or vibrato. The Ténor part has a single note in the first measure and a whole rest in the second measure. The Violone part has a single note in the first measure and a whole rest in the second measure. The Clavecin part has a single note in the first measure and a whole rest in the second measure. The Orgue positif part has a single note in the first measure and a whole rest in the second measure. The Flûte à bec 1 part has a dynamic marking of *f* (forte) in the first measure and *ff* (fortissimo) in the second measure. The Cornet à bouquin / flûte à bec2 part has a dynamic marking of *f* (forte) in the first measure and *ff* (fortissimo) in the second measure. The Ténor part has a dynamic marking of *f* (forte) in the first measure and *ff* (fortissimo) in the second measure. The Violone part has a dynamic marking of *f* (forte) in the first measure and *ff* (fortissimo) in the second measure. The Clavecin part has a dynamic marking of *f* (forte) in the first measure and *ff* (fortissimo) in the second measure. The Orgue positif part has a dynamic marking of *f* (forte) in the first measure and *ff* (fortissimo) in the second measure. The Flûte à bec 1 part has a dynamic marking of *f* (forte) in the first measure and *ff* (fortissimo) in the second measure. The Cornet à bouquin / flûte à bec2 part has a dynamic marking of *f* (forte) in the first measure and *ff* (fortissimo) in the second measure. The Ténor part has a dynamic marking of *f* (forte) in the first measure and *ff* (fortissimo) in the second measure. The Violone part has a dynamic marking of *f* (forte) in the first measure and *ff* (fortissimo) in the second measure. The Clavecin part has a dynamic marking of *f* (forte) in the first measure and *ff* (fortissimo) in the second measure. The Orgue positif part has a dynamic marking of *f* (forte) in the first measure and *ff* (fortissimo) in the second measure.

fbec1

5

f

ff *f*

f *ff* *f* *ff* *f*

c. bq / fbec2

T.

5

8

Vlne

5

clv

org.

5

A

[illegible]

13

fbec1

c. bq / fbec2

vib.rapide

T.

Vlne

clv

org.

This musical score page contains six staves for measures 13 through 16. The first staff, labeled 'fbec1', is in treble clef and 5/4 time, with a key signature of one flat. It features a melodic line with accents and wavy vibrato markings, starting with a forte (*f*) dynamic. The second staff, labeled 'c. bq / fbec2', is also in treble clef and 5/4 time, providing harmonic support with chords and a melodic line, including a fortissimo (*ff*) section. The third staff, labeled 'T.', is in treble clef and 5/4 time, showing a whole rest for the trumpet. The fourth staff, labeled 'Vlne', is in bass clef and 5/4 time, showing a whole rest for the violin. The fifth staff, labeled 'clv', is empty, indicating no part for the clarinet. The sixth staff, labeled 'org.', is in treble clef and 5/4 time, featuring a melodic line with a long slur and a lower line with sustained chords. The time signature changes from 5/4 to 3/4 at measure 14.

fbec1

c. bq / fbec2

T.

Vlne

clv

org.

B

21

fbec1

f *ff* *f* *f* *ff* *f* *f*

c. bq / fbec2

f *f* *ff* *f*

21

T.

pp *mf* *sf* *p* *mf*

E - - - - - / E - - - - -

21

Vlne

21

clv

21

org.

[illegible]

29

fbec1

f

pp

vib.lent

C

soprano

c. bq / fbec2

f

pp

soprano

29

T.

f *mf* *ff*

sub.

sau/ les sau les

29

Vlne

mf *sf* *mf* *sf* *fff*

pp *mf* *pp* *p* *pp* *pp*

clv

29

org.

fbec1

32

f *f* *ff* *f* *ff*

vib.rapide

pp
sub.

c. bq / fbec2

8

f *f*

accel. rall. rall.

T.

32

8

Vlne

32

l.v.

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

clv

org.

32

37

fbc1

c. bq / fbec2

8

sf > *pp* *pp* *sf* > *pp* *mf* < *sf* > *mf* *p* > *pp*

37

T.

8

Le sou - / Le sou - ri - r(e)/ sou -

37

N —————> Pont —————> N Pont —————> N

Vlne

sf > *p* *sf* > *ff* *p* > *ff* *ff*

accel.

rall.

l.v.

l.v.

clv

37

org.

E

flûte ténor

fbec1

c. bq / fbec2

T.

Vlne

clv

org.

39

8

3

mf *p* *sf* *p* *sf* *p* *p* *pp* *p*

ri-r(e) des ar-bres l'enve-lo - pp(e) si - / si - / si - mu - lant la/

sf *pp* *sf* *p* *p* *pp* *sf* *p*

VI accel

42

fbec1

c. bq / fbec2

8

mf

ff

mf

mf

sf

p

f

p sub.

f

42

8

la joi(e) - - - / joi(e)

42

Vlne

8

mf

f

p

sf

p

f

42

clv

clavecin

dense

dense

accel

42

org.

Detailed description of the musical score: The score is for a vocal ensemble and instrumental accompaniment. It consists of five systems. The first system shows the vocal parts (fbec1, c. bq / fbec2) and the vocal line (T.). The second system shows the vocal line (T.) and the violin line (Vlne). The third system shows the vocal line (T.) and the violin line (Vlne). The fourth system shows the vocal line (T.) and the violin line (Vlne). The fifth system shows the vocal line (T.) and the violin line (Vlne). The score includes various musical notations such as notes, rests, dynamics, and articulation marks.

fbec1

44

f *ff* *f* *ff* *p sub.* $\emptyset$

c. bq / fbec2

8

44

f *p sub.* *f* *sf* *mf* *p*

T.

8

sim - - - - - pl(e) d'un jeu/

44

lv. Pont. pizz accel.

Vlne

8

p *f* *pp* *mf*

44

dense

clv

8

3

F

46

fbec1

c. bq / fbec2

8

46

T.

8

d'un jeu Mais _____

46

Vlne

8

3

3

l.v.

long

col legno batt.

3

pp

mf

pp

f

p

46

clv

long

rejouer plusieurs fois les notes une à une, irrégulièrement

49

fbec1

8

c. bq / fbec2

49

T.

49

Vlne

col legno Arco batt.

Arco

dense

49

clv

réarpéger, les mains indépendantes,
en montant et descendant,
de plus en plus vite.

51

fbc1

8

c. bq / fbec2

51

T.

8

51

Vlne

8

Arco N.
V

Ø

51

clv

rejouer les accords:

- par accords entiers (arpégés ou plaqués)
- par deux notes (groupes ascendants, descendants)
- par notes isolées
- dans les traits conjoints, le m^{re} et s^{ie} sont autorisés

continuer l'improvisation à la main droite

G

flûte ténor

cornet

fbec1

c. bq /
fbec2

T.

Vlne

clv

53

8

53

8

53

8

53

Mais _____ la _____

la _____ lu

accel

57 *p*

fbec1

mf *f* *f* *ff*

c. bq / fbec2

p *p* *p* *p*

mf *f*

(quasi-parlé)

57 3

T.

8

mièr(e) est som - bre sur ses mains de su - ppli - an - te

Vlne

57 8

dense

57 3

clv

dense

3 3 3

64

fbc1

pp

mf

mf

f

pp sub.

c. bq / fbec2

pp

pp

mf

f

pp sub.

64

T.

pp

p

sf

p

p

mf

p

p

pp

pp

le feu f feu le feu v

64

Vlne

64

clv

64

org.

68

fbec1

c. bq / fbec2

T.

Vlne

clv

org.

et le feu feu f eu

mf *p* *sf* *p* *sf* *pp* *sf* *pp*

f *p* *p* *f* *p*

68

68

68

71

fbc1

c. bq / fbec2

T.

Vlne

clv

org.

71

8

vient

71

8

vient la - ver sa fa - c(e)

71

8

71

8

71

8

I

[illegible]

J

76

fbec1

c. bq / fbec2

p vib. lent

mf

ff

p sub.

pp sub.

p

ff sub.

p *mf* *pp*

76

8

3

3

3

ter son soncorps et re je ter son son corps Dans

Vlne

76

8

clv

76

org.

76

81 *p* ■

fbec1

mf

c. bq / fbec2

p *mf* *f* *f* *p* *3* *3* *3* *pp* sub. *f*

81 *f* *f* *pp* *p* *p* *f*

8 *mf* *f* *pp* *p* *p* *f*

_____ Dans le_____ Dans le_____ Dans le_____ gou_____ gou_____

81

Vlne

8

81

clv

81

org.

[illegible]

K

2 flûtes sopranino

2 flûtes soprano

89

fbec1

c. bq / fbec2

89

T.

les.

89

Vlne

89

clv

89

org.

Measure 89: 8/4 time. fbec1: quarter rest. c. bq / fbec2: quarter rest. T.: eighth note G4, eighth note F#4, quarter rest. Vlne: quarter rest. clv: Treble clef, 8/4 time, quarter rest. Bass clef, 8/4 time, half note G3. org.: Treble clef, 8/4 time, quarter rest. Bass clef, 8/4 time, half note G3.

Measure 90: 4/4 time. fbec1: quarter rest. c. bq / fbec2: quarter rest. T.: quarter rest. Vlne: quarter rest. clv: Treble clef, 4/4 time, quarter rest. Bass clef, 4/4 time, quarter rest. org.: Treble clef, 4/4 time, quarter rest. Bass clef, 4/4 time, quarter rest.

Measure 91: 4/4 time. fbec1: quarter rest. c. bq / fbec2: quarter rest. T.: quarter rest. Vlne: quarter rest. clv: Treble clef, 4/4 time, quarter rest. Bass clef, 4/4 time, quarter rest. org.: Treble clef, 4/4 time, quarter rest. Bass clef, 4/4 time, quarter rest.

Measure 92: 4/4 time. fbec1: quarter rest. c. bq / fbec2: quarter rest. T.: quarter rest. Vlne: quarter rest. clv: Treble clef, 4/4 time, quarter rest. Bass clef, 4/4 time, quarter rest. org.: Treble clef, 4/4 time, quarter rest. Bass clef, 4/4 time, quarter rest.

Measure 93: 2/4 time. fbec1: quarter rest. c. bq / fbec2: quarter rest. T.: quarter rest. Vlne: quarter rest. clv: Treble clef, 2/4 time, quarter rest. Bass clef, 2/4 time, quarter rest. org.: Treble clef, 2/4 time, quarter rest. Bass clef, 2/4 time, quarter rest.

L

[illegible]

99

fbec1

c. bq / fbec2

99

T.

8

sf *pp* *pp* *sf* *pp* *sf* *pp*

yant _____

li _____

vré [a](fermé) [a]

99

Vlne

8

clv

99

org.

103

fbec1

c. bq / fbec2

T.

Vlne

clv

org.

103

faire apparaître la note dans le [s]

orgue ouvert

<sf> pp pppp

pp

pppp

pp

pppp

s a tête t(e)

Ø

107

fbec1

c. bq / fbec2

Multiphonique

Multiphonique

pppp

f

sf *pp*

107

T.

8

NUANCES????

aux _____

ba - sses fla - mm(es)

p *sf* *p*

de _____ la _____

107

Vlne

8

clv

107

org.

111

fbc1

c. bq / fbc2

T.

8

111

sf *pp* *p* *p* *sf* *sf* *sf* *fff* *p* *mf*

Comme une
toux

a - yant

a me r

Vlne

8

111

clv

111

org.

M

114

fbec1

c. bq / fbec2

T.

Vlne

clv

org.

114

114

pe rdu ses mains dans son an - xieu se

N

117

fbec1

c. bq / fbec2

117

T.

8

pro____fon____deur

117

Vlne

8

clv

117

org.

pp

p Multiphonique !

mf *fff* *mf* *pp*

f *pp*

frotté verticalement, col legno

ff

Ø

122

fbc1

c. bq / fbec2

T.

Vlne

clv

org.

je té Aux ma ti è res de l'eau

ff *ff* *pp* *mf* *pp* *mf*

f *ff* *f* *ff* *ppp* *sf* *pp* *pp* *mf*

vib. rapide

gliss harm sur VI

pp

O

126

fbec1

c. bq / fbec2

soprano

f *p* *f* sub. *ff* *f* *f* *f* *sf*

126

T.

8

sa che-ve-lu - r(e) É tant mo - rte

126

Vlne

8

clv

126

org.

P

Musical score for "L'Éclaircie" by Georges Bizet. The score is in French and includes vocal and instrumental parts. The tempo is marked "vib. lent" (vibrato, slow). The key signature is one flat (B-flat major/D minor). The time signature changes from 5/4 to 4/4 and then to 3/4.

The score is divided into four measures. The first measure is in 5/4 time, the second and third in 4/4, and the fourth in 3/4. The tempo is marked "vib. lent" (vibrato, slow).

The vocal part (T.) is in French and includes the lyrics: "pui_sque mou-ri_r Est ce che_min de vert ti_ca li_té". The vocal line is marked with dynamics: *mf*, *f*, and *p*.

The instrumental parts include:

- fbec1 (First Bassoon): Rests in all measures.
- c. bq / fbec2 (Cornet/Bassoon 2): Plays a melodic line in the first measure, then rests in the second and third, and plays a single note in the fourth.
- Vlne (Violoncelle): Rests in all measures.
- clv (Clarinete): Rests in all measures.
- org. (Orgue): Rests in all measures.

134

fbec1

c. bq / fbec2

T.

Vlne

clv

pp *sf* *p* *f* *p* *f* *ff*

multi
phonique

Sous _____ la _____ lu _____ miè _____

Detailed description: The image shows a page of a musical score, measures 134 to 137. The staves are arranged vertically. The top staff is for fbec1, which has whole rests in all measures. The second staff is for c. bq / fbec2, which has a half note in measure 134, followed by a quarter note and two eighth notes in measure 135, a half note in measure 136, and a quarter note and two eighth notes in measure 137. The Tenor staff (T.) has a half note in measure 134, a quarter note in measure 135, a half note in measure 136, and a half note in measure 137. The lyrics 'Sous _____ la _____ lu _____ miè _____' are written below the Tenor staff. The Violoncelle (Vlne) and Clarinet (clv) staves have whole rests in all measures. The time signature changes from 2/4 to 3/4 in measure 135, back to 2/4 in measure 136, and finally to 6/4 in measure 137. Dynamics include pp, sf, p, f, and ff. A multi-phonique effect is indicated in the c. bq / fbec2 staff.

138

fbec1

c. bq / fbec2

Q

Dolce

ppp

Dolce

ppp

T.

8

re

Vlne

8

clv

138

b#

3

140

fbec1

pp al fine

3

3

c. bq / fbec2

pp al fine

3

T.

8

Vlne

8

clv

org.

orgue fermé

R

143

Dolce sempre

fbc1

c. bq /
fbc2

Dolce sempre

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

143

T.

et i_____vreñ - core é_____ tant mor - te.

Intérieurement, comme une caresse

143

frotter doucement le dos du violone avec les mains

Vlne

pp al fine

clv

143

org.

3

147

fbec1

3

V

c. bq / fbec2

V

3

147

T.

8

147

Vlne

8

clv

147

org.

fbec1

c. bq / fbec2

T.

Vlne

clv

org.

151

attendre l'extinction du son de l'orgue

éteindre l'orgue

tenir jusqu'à l'extinction du son