

Grégoire Lorieux

L'esprit d'Amour

2001

poème de Guido Cavalcanti
pour soprano et viole d'amour amplifiée.

Deh, spiriti miei, quando mi vedete
con tanta pena, come non mandate
fuor della mente parole adornate
di pianto, dolorose e sbigottite ?

Deh, voi vedete che 'l core ha ferite
di sguardo e di piacer e d'umil(i)tate :
deh, i' vi priego che voi 'l consolitate
che son da lui le sue virtù partite.

I' veggo a lui spirito apparite
alto e gentile e di tanto valore,
che fa le sue virtù tutte fuggire.

Deh, i' vi priego che deggiate dire
a l'alma trista, che parl' in dolore,
com'ella fu e fie sempre d'Amore.

Guido Cavalcanti, Rime, VI

*Ô, mes esprits, alors que vous me voyez
si affligé, pourquoi n'envoyez-vous pas
hors du cerveau des paroles chargées
de plaintes, de douleur et d'effroi ?*

*Ô, vous voyez que le cœur subit les blessures
du regard, de la beauté et de la douceur ;
Ô, je vous prie de le réconforter,
car toutes ses facultés l'ont abandonné.*

*Je vois qu'en lui apparaît un esprit
haut, noble et d'une telle puissance
qu'il fait s'enfuir toutes ses facultés.*

*Ô, je vous prie de bien vouloir dire
à l'âme affligée, exprimant sa douleur,
qu'elle fut serve d'Amour et le sera toujours.*

Traduction Christian Bec

Grégoire Lorieux : *L'esprit d'Amour*, poème de Guido Cavalcanti pour soprano et viole d'amour amplifiée

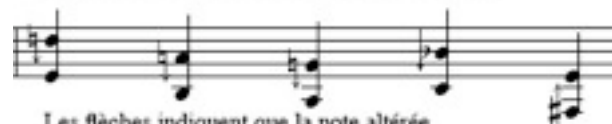
La formation proposée, viole d'amour et soprano, rappelle la pratique du XVIe siècle de l'accompagnement du chant ou de la récitation par la *lira da braccio*.

Ce rapprochement, ainsi qu'une analogie, ont guidé le choix du texte. Tout comme l'instrument sympathique vibre intérieurement aux impulsions externes, les 'fidèles d'Amour', poètes élus du *dolce stil nuovo*, ont la faculté de recevoir en eux 'l'esprit d'Amour'. Cette naissance à la perception de l'Amour, exprimée par les lieux communs des chants de troubadours, est conçue comme un phénomène de révélation au sacré, souvent au prix de grandes souffrances physiques. Guido Cavalcanti exprime cette situation avec lyrisme et violence.

Musicalement, la présence d'un champ harmonique fixe (les cordes sympathiques) suggère un développement des tensions de hauteurs dans le sens horizontal, d'où la construction d'un réseau de tempéraments inégaux utilisés surtout mélodiquement.

Pièce écrite dans le cadre du programme Voix Nouvelles de la Fondation Royaumont

Notation des micro-intervalles

Les flèches indiquent que la note altérée est en rapport de 7e mineure pure.

Méthode d'accord de la viole d'amour

Viola d'amore

accordé le mi au diapason quinte pure septième mineure pure quarte et quinte pures tierce majeure pure septième mineure pure

III II I IV V VI VII

notes utilisées & leurs altérations

Un mélange de deux "spectres" est utilisé pour faire une gamme
exemple : mi + fa#

♩ = 50

Soprano

Viola d'amore

pont. extr.

► *tasto*

pont. extr

tasto

pppp

11

III

sz. vib. $\longrightarrow$ vib. $\rightsquigarrow$ molto vib

pppp

$$f$$

pont. extr

pont. extr.

► *tasto*

► *pont*

ralentir le trémolo

jusqu'à la tenue

lent

accel

$$t_{\text{acc}} = \frac{1}{\text{accel}}$$

pppp

$$f$$
$$ff$$

molto vib

va

The musical score consists of two staves. The top staff is for the Soprano (S.) and the bottom staff is for the Violoncello/Viola (va.).

Soprano Part:

- Tempo: $\text{♩} = 60$
- Measure 20 starts with a circled number 20.
- Dynamics: *mf*, *ppp*, *mf*, *mf*.
- Articulation: Accents ($>$) are present over measures 21 and 23.
- Fingering: Fingerings 3, 5, and 3 are indicated above notes in measures 21, 23, and 24 respectively.
- Lyrics: Deh, _____ spi - ri - ti mie - i, Quan-do mi ve - de - te con tan - ta pe - na,

Violoncello/Viola Part:

- Measure 20 starts with a circled number 20.
- Tempo markings: *accel* at measure 20, *lento* at measure 27.
- Dynamics: *p*, *f*, *p*, *pp*, *f*, *pp*, *mf*, *p*, *mf*.
- Articulation: *pont.* (ponticello) markings with arrows pointing right are placed above measures 20-21, 22-23, and 24-27. *N* (natural) markings are placed above measures 21, 23, and 24. *extr.* (extra) markings are placed below measures 22 and 23.
- Fingering: Fingerings II, III, I, and III are indicated below notes in measures 21, 22, 23, and 24 respectively. A triplet of sixteenth notes is marked with a bracket and "6" in measure 22.

S. 26

co - me non man - da - te fu _____ or de ____ lla men - te pa - ro - - le a - do - rna - te

va 26

p cresc.

S. 29

di pia _____ nto, do - lo - ro - se e _____ sbi _____ go - tti - te?

va 29

f *p* *ff* *sf* *ppp* *p* *sf* *ppp*

33

s. *p* < *f* > *ppp* *mf* *f*

Deh, _____ Deh _____ Deh _____

va

vib. *molto* vib. *effleurer peu à peu* *Tasto extr.* *N*

ppp < *ff* *p* *f* > *p* < *ff* *pp* *p* < *mf* *sf* *p* < *f* *mf*

33

38

s. *p* < *mf* > *ppp* *mf* *f* *pp*

va

N *tasto* *N* *pont. extr.* *tr*

ff *f* *p* *f* *sf* *p* *ppp*

3sf > *sf* > *sf* >

$\text{♩} = 75$

43

s. *mf* *ppp* *mf*

voi _____ ve - de _____ te _____ che'l _____ co _____ re _____

va *N* *pont. extr.* *N* *pont. extr.* *N* *pont. extr.* *N* *pont.* *N* *N* *tasto extr.*

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

molto vib.

$\text{♩} = 60$

47

s. *f*

ha _____ fe - ri _____ te _____ di _____ sgua _____ rdo _____

va *pont. extr.* *Pizz.* *N Arco* *N*

p *f* *ff* *f*

49

s.

va

→ pont. N

3 5 vif Pizz. 9 II 3 3

pp III IV mf

51

s.

va

f > e e e di pia cer

vif vif vif vif vif vif pont. extr. Pizz. N pont. N

p f ff mf f mf

53

s. *mf*
vibrato lent

p, dolce

ppp sub. < p

p

e d'u mil - ta - te,

→ pont.

53

va *< f* *sub. p*

pp

p

pp *< p*

f *p*

pont. extr.

tasto

III

IV

V

V

pont. extr. rapide rall.

♩ = 50

♩ = 75

♩ = 66

56

s. *p* *mf* *p* *mf* *ppp*

Deh

56

va Pizz sur les cordes sympathiques Arco pont

ppp effleuré

pppp comme un souffle

pppp

bariolages rapides sur les cordes à vide

Tasto rall. 3

f *p* *sf*

60

s. *mf* *poco* *p* *ppp* *p* *ppp*

i' vi prie go che voi'l con so - li - ta - te

va *tasto extr.* *lent accel* *N* *tasto extr.* *N* *tasto* *N.* *tasto extr.* *VI* *VII* *3* *p*

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

63

s. *ppp* *pp* *p* *ppp* *p* *p* *mf*

che son da lu i le su e ve rtù

va *N* *pont.* *tasto extr.* *tasto* *lent accel* *pont.* *ff*

pp *f* *ppp* *sf ppp* *ff sub.* *sf ppp* *sf pp* *sf p* *sf mf*

IV *V* *VI* *III* *IV* *V*

67

s. *p* *pp*

par - ti te

va *N* *Pizz sur la corde sympathique* *f* *pont.* *tasto* *tasto extr.* *col legno batt.* *Arco* *col legno batt.*

ff *pp* *mf* *pp* *pppp* *pp* *ppp*

lent accel

72

$\text{♩} = 150$

s. *f* *p* *f* *mf* *mf*

I' ve ggo a lu i

va *N* *tasto* *N* *pizz.* *tasto* *N.* *tasto* *Pizz.* *N.* *tasto*

ff *ff* *f* *ff* *f* *ff* *ff* *f* *ff* *fff*

dense

76

s. spi — ri — to — a —

f

76

va

sf *ff* *ff* *ff* *f* *ff* *ff* *f*

f *ff* *ff* *sf*

N. *pont.*

79

s. ppa — a - ppa - ri - te

mf *ppp*

♩ = 60

79

va

f *pp* *tasto* *N* *pizz* *tasto* *N.* *sf*

sf *pp* *p* *ff sub.* *f* *pp* *mf*

N *pont.* *tasto* *N.* *(tous les trilles : très denses)* *N*

83

s. *pp* *mf* *pp*

a _____ lto e gen - ti - le _____ gen _____ ti _____ le

va *tasto* *pont.* *sf* *N* *Tasto* *sf*

87

s. *p* *mf* *p* *mf* *ppp* *pp*

e _____ di _____ tan - to va _____ lo - re _____ che _____

va *N* *pont.* *tasto* *N.* *pont. extr.* *Tasto* *sf* *f* *sf* *sf p* *sf* *sf* *sf* *sf*

91

s. *p* *pp* *mf*

fa le su - e ver tu

va

pont. *pont.* *N* *pont.* *N* *pont.* *N* *pont.* *N* *pont.*

p *sf* *p* *sf* *p* *sf* *p* *sf* *p* *sf* *p*

95

s. *mp* *mp* *quasi-parlé*

tu - - - tte fu - ggi - re.

va

N *mf* *sf* *sf* *sf* *sf* *sf* *sf* *sf* *sf* *mf* *p* *mf* *p*

pont.

[illegible][illegible]

105

s. *mp* *ppp* *p* *pp*

deg - gia - te di - re a l'al - ma tri - sta che parl' in do lo re

tasto *pont. extr.* *N* *pont.* *N* *tasto*

va *p* *f* *mf* *mf* *p* *sf* *mf* *p* *pp*

108

s. *ppp* *pp* *mf* *mp, dolce*

do lo re com' el - la fu e fi - e se - - - mpre d'A

va *ppp* *pp* *sf* *pp* *sf* *pp* *sf* *pp* *sf* *pp* *sf*

Tasto *pont.* *N* *pont.* *pont. extr.* *pont.*

VI VII V IV III

III

S.

pp mp

pp

ppp

mo - re.

A

III

va

pont. extr.

N.

N → *pont.* → *pont. extr.*

pont.

pp mf > p < sf

p

mf, intenso

f

III

p

pp

pp

pppp

1/2 col legno

116

S.

mo re.

116

va

→ *pont. extr.* (archet circulaire)

souffler dans l'ouïe, vers les cordes sympathiques

p

pppp

pppp

3

3