

Pascale Jakubowski

Empreintes furtives

Concerto pour violoncelle et orchestre

Concerto for solo cello and orchestra

Avril 2016
April of 2016

Orchestre

2 Flûtes la deuxième pouvant jouer la flûte en sol
2 Hautbois
2 Clarinettes en sib
2 Bassons
4 Cors en fa
2 Trompettes en Ut
2 Trombones

Un percussionniste :

- Vibraphone avec archet et baguettes douces
- Tam-tam grave avec baguettes douces
- 12 Gongs avec baguettes douces : fa#4, mi4, si3, sib3, sol#3, sol3, fa#3, fa3, mi3, réb3, do 3, si2)
- Cloches Tubulaires
- Timbale grave

12 Violons I
10 Violons II
8 Alti
6 Violoncelles
4 Contrebasses

La partition est écrite en sons réels

Notation

Premier mouvement
Vibraphone avec archet
Laisser résonner
Son très métallique
Accélérer un peu
Baguettes douces
Effet cri de mouette

Deuxième mouvement
(Pouce md, tenir l'instrument verticalement sur les genoux
Laisser vibrer et résonner le plus possible
Col legno tratto avec un peu de crin
Flûte en sol

Troisième mouvement
En glissant comme une plainte
Son éolien
Son éolien sans anche
Inspirer-expirer hors de l'instrument
f pour un son de souffle
Puis varier librement les intensités
entre **mp** et **f**
Sur le chevalet (souffle)
Deux à trois coups d'archet dans la mesure
librement indépendamment les uns des autres
Etouffer les cordes avec la main gauche

Orchestra

2 Flutes the second have to play the flute in G
2 Oboes
2 Clarinets in B flat
2 Bassoons
4 Horns in F
2 Trumpets in C
2 Trombones

1 Percussionist:

- Vibraphone with bow and soft baguettes
- Bass Tam-tam with soft baguettes
- 12 Gongs with soft baguettes : F dure 4, E4, B3, B flat3, G dure 3, G 3, F dure3, F3, E3, D Flat3, C3, B2)
- Tubular Bells
- Bass Timpani

12 Violins I
10 Violins II
8 Violas
6 Violoncellos
4 Double Basses

The score is written in C

Notation

First movement
Vibraphone with bow
Let resound
Very metallic sound
Poco accelerando
Soft baguettes
Seagulls roar effect

Second movement
(Thumb right hand, hold the instrument vertically on knees)
Let vibrate and resound the most possible
Col legno tratto with little of bow hair
Flute in G

Third movement
Sliding as a complaint
Aeolian sound
Air tone without the reed
breath in – breath out outside the instrument
f for sound of breath
Then, free variations of intensities
between **mp** and **f**
On the easel (breath)
Two to three bowing in the bar freely
independently of each other
Muting the strings with the left hand

Architecture et sens de l'œuvre

Ce concerto pour violoncelle et orchestre d'une vingtaine de minutes comprend trois mouvements

I

Le premier mouvement s'articule en deux moments.

Tout d'abord, l'orchestre prolonge le son du violoncelle se présentant ainsi comme une traduction d'un traitement du son en temps réel. Ensuite, dans un halo de résonances, le soliste déploie des volutes mélodiques entraînant la clarinette en écho. Des glissandi de cordes ancrés dans des structures harmoniques énoncées par les autres instruments se multiplient pour occuper tout l'espace sonore et aboutir à une coda, filtrage du son vers les aigus et des effets sonores évoquant des cris d'oiseaux.

II

Le deuxième mouvement s'inspire de la jubilation et du ravissement suscités par certains chants d'Afrique subsaharienne, par une tout autre manière d'appréhender le temps et le rythme, par une musique solaire qui a influencé avec bonheur les cultures d'autres continents. Dans ses trois moments, ce mouvement glisse de cette culture première vers ses réminiscences dans d'autres mondes.

III

De grands piliers harmoniques transparents et vibrants laissent apparaître les dernières psalmodies et courbes exponentielles du violoncelle. Un souffle puissant et coloré clôt la partition.

Détail

I

A- La voix du violoncelle, issue d'une résonance, amorce une légère ondulation en quarts de tons. Les harmoniques naturels et artificiels des cordes « accrochent » leurs réverbérations à la mélodie du violoncelle, prolongeant cette première prise de parole par un cluster qui s'ouvre et se referme.

Ce geste repris à la mesure 11 permet au soliste, tendu initialement vers son registre aigu, de développer son spectre vers les graves et d'augmenter progressivement les intervalles de son chant à la courbe malléable et continue. Son dernier glissando est repris en imitations successives aux quarante instruments à cordes. Mesure 26, les instruments à vent enveloppent à présent la mélodie du violoncelle solo.

Un nouveau cluster (mesure 36) ponctue cette troisième proposition mélodique.

Architecture and meaning of the work

Concerto for solo cello and orchestra of 3 movements.
Duration: 20 MN

I

There's two parts in this first movement.

First, the orchestra extends the cello solo's sound introducing himself like a translation of a sound processing in real time. Then, in a halo of resonances, the soloist unfolds melodic swirls bringing the clarinet inside like an echo. Some glissandi of the strings rooted in harmonic structures played by the other instruments multiply themselves in order to fill all the sound space and to lead to a coda, we hear a sound filtering until the trebles and sound effects like cries of birds.

II

The second movement has been inspired by the jubilation and ecstasy provoked by some Sub Saharan African songs, by a different way of understanding time and rhythm, by a solar music that has influenced the cultures of other continents with happiness. In its three moments, this movement slides of this first culture to its reminiscences in other worlds.

III

Some great chords as transparent as stirring reveal the last chants and exponential curves of the cello. The score ends by a powerful and colourful breath.

Detail

I

A- The sound of the cello (like a human voice) created by a resonance, begins a slight wave in quarter tones. The strings with naturals and man-made harmonics put up their own reverberations to the cello's melody, drawing out this first « speaking » by a cluster who opens and closes himself.

This action taken to bar 11 allows the soloist – initially tended towards its upper register- to develop his spectrum in the basses and to gradually increase musical intervals to the malleable and continuous curve.

His last glissando is taken successively imitating the forty strings.

At bar 26, winds instruments envelop the solo cello's threnody.

A new cluster (bar 36) points the third melodic proposal.

Mesure quarante, quelques partiels accompagnent les bariolages du violoncelle qui entraîne avec lui tout l'orchestre dans un mouvement de houle.

B- Les sons des instruments à vents, dont la morphologie imite celle des sons du vibraphone, et leurs retentissements en partiels, créent une fine texture dans laquelle les volutes fugaces du violoncelle et de la clarinette solo s'épanouissent.

Mesure 100 débute le processus d'entrecroisements des glissandi aux cordes. Les bois et les cuivres restent les garants de la précision des verticalités. Cependant, les perspectives commencent à vaciller. La densité de cette texture élastique chemine vers son paroxysme (mesure 38). Puis un filtrage de la masse sonore vers les aigus découvre des sons suggérant des cris d'oiseaux.

II

A- Le flot continu de pizzicati enveloppés de leurs doubles col legno tratto aux cordes, converse dans mon esprit avec les cithares du burundi qui accompagnent les voix d'hommes détimbrées au souffle généreux, mystérieux. Mesure 18, les bois traduisent dans un univers personnel les décrochements émouvant dans les voix des pygmées Aka et mesure 42 les salutations Akazéhe envoutantes des femmes du Burundi. Le violoncelle solo est écrit dans un style improvisé.

B- Une translation s'opère et se confirme à C.

C- La superposition de différentes ritournelles rythmiques formant un tout ondoyant, évolue vers la concrétisation d'une réverbération continue. Sur un entrelacement de boucles suscitant mouvements perpétuels et diverses couleurs harmoniques, la voix du soliste est multipliée en écho.

III

A- Le son multiple du basson engendré par le gong déclenche une large résonance dans un accord à l'ambitus très vaste. Ce geste se répète sur une pédale de mi grave à la contrebasse avec des variations timbrales et un accroissement de vibrations dans ces verticalités stables en apparence.

B- Sur les derniers partiels du neuvième accord, un son éolien aux instruments à vent monte en puissance grâce aux cordes divisées à nouveau en quarante hauteurs noyées de souffle. Quelques traits fugaces précèdent une dernière vibration-cluster initiée par le soliste et dans laquelle il disparaît.

Pascale Jakubowski

At bar 40, some harmonics follow the cello's bariolages who drive the whole orchestra in a wave motion.

B- The wind instruments sounds, whose morphology emulate that one of the vibraphone sounds, and also their repercussions in overtones, create a thin texture in which the fleeting swirls of the cello and the clarinet solo flourish in.

The criss-cross process played by strings in glissandi begins from bar 100. Woodwinds and brass secure the nicety of verticality. However, horizons begin to waver. The density of this elastic texture journeys towards its climax (bar 38). Then filtering the sound mass to acute discovers sounds suggesting the cries of birds.

II

A- The constant stream of pizzicati wrapped in their double col legno with the strings, converse in my mind with the harps of Burundi following male voices toneless with generous breath, it's mysterious. At bar 18, the woods translate - in a way of their private universe - the emotional setbacks heard in Aka Pygmies are voices; and at bar 42, that's the same way for the bewitching Akazéhe greetings of the women from Burundi. The solo cello's part is written in an improvised style.

B- There's a translation taking part during this time, and it's confirmed at the C part.

C- The superposition of different rhythmic ritornelli making a whole swaying, moving towards the realization of a continuous reverb. The voice of the soloist is multiplied as an echo during an interlacing loops who create perpetual movements and various harmonic colours.

III

A-The various sounds of the bassoon generated by the bell produces a wide resonance in a chord with a vast vocal range. This action is repeated on a low E pedal bass with tonal variations and an increase of the vibrations in these verticals who are only stable in appearance.

B- During the last harmonics of the 9th chord, an aeolian sound with the wind instruments is getting stronger and stronger thanks to the cords divide for another time in forty parts. The cello solo plays a last tone cluster with fleeting lines and disappears inside.

Translation : Céline Ducret.

I

A

♩ = 72

2 Flûtes

2 Hautbois

2 Clarinettes

2 Bassons

4 Cors

2 Trompettes

2 Trombones

Vibraphone avec archet

Percussions

Violoncelle solo

12 Violons 1

10 Violons 2

8 Alti

6 Violoncelles

4 Contrebasses

p *mf* *laissez résonner*

ppp *f* *ppp* *mp*

3

5 3

IV

8