

Pierre Jodlowski

Criogenesis

Pour violoncelle solo

De la tentative d'explorer le résultat de la congélation d'une série d'harmonique de violoncelle.

- 02/2007

commande d'Alexis Descharmes

criogenesis

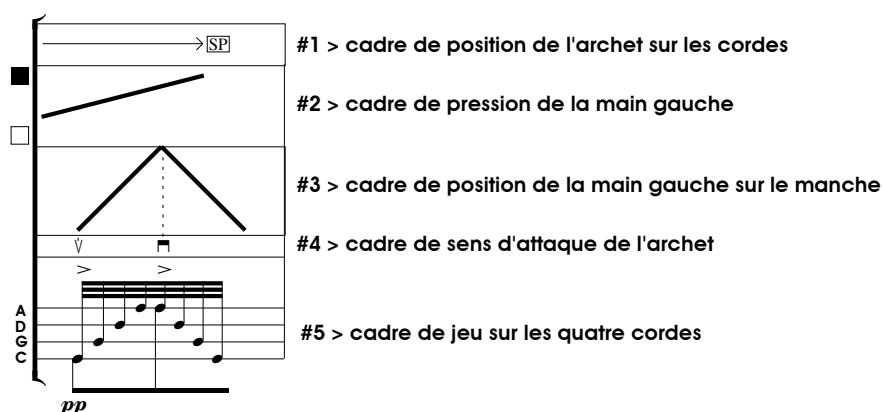
Note d'exécution

Criogenesis est une pièce qui repose sur un questionnement lié à l'écriture des harmoniques naturels. Prenant la métaphore (non sans un certain humour, du moins un certain détachement) de la "criogénèse" (science qui vise, non sans se heurter à de nombreux problèmes d'ordre techniques et éthiques à la conservation de cellules souches par le biais de la congélation), la musique se déploie dans un espace restreint, confinée pour l'essentiel en une figure de balayage d'harmoniques devenant des glissandi. Pour se faire, j'ai opté pour un système d'écriture permettant de dissocier les paramètres de position d'archet, de pression et de position de la main gauche, de sens de l'attaque de l'archet et de jeu sur les quatre cordes, permettant, au final, d'envisager ces paramètres dans une optique de polyphonie.

Les passages en jeu normal sont toujours joués molto ponticello (très près du chevalet) de sorte à opérer une continuité de timbre avec le mode d'écriture principal de la pièce. Les hauteurs émergentes de ces balayages et des figures en jeu normal sont pour ainsi dire l'expression, en forme de métaphore, de ce qu'il pourrait advenir si l'on appliquait (ce qui en soi n'a de valeur que poétique, ou de stimulation de l'imaginaire, bien entendu !) la technique de la criogénèse sur la série harmonique des cordes du violoncelle et que l'on découvrirait donc, après un temps de congélation ad libitum, une matière encore vivante, sorte de concentré en devenir d'un substrat initial...

En cela, cette "image" pourra servir de cadre d'interprétation en impliquant une attitude de jeu particulièrement exploiratoire, voire une approche méticuleuse et scientifique du jeu instrumental.

Détail de la notation :

#1 > cadre de position de l'archet sur les cordes

[ST] ST N SP [SP]
position graduelle de l'archet, de molto tasto à molto ponticello (N = jeu Normal)
N → [SP] passage progressif d'une position à l'autre
ST - - - - - ST rester à la même position

N.B. pour #2 et #3 : La main gauche est posée à plat sur les quatre cordes (sauf à la toute fin où elle n'est posée que sur les 3 premières cordes permettant de libérer la résonance de la quatrième corde)

#2 > cadre de pression de la main gauche

- appuyer très fortement avec la main gauche (les sons normaux sont produits (glissandi ordinaires), une très forte pression implique un son tendu, crispé)
- effleurer les cordes avec la main gauche (glissandi d'harmoniques naturels) ; une effleurage très faible induit un son d'harmoniques voilés, imprécis.

Le passage d'une "pression" minimale à maximale (ou inversement et avec les variations intermédiaires) implique, dans le principe, une transformation du son de type "harmoniques naturels" au son normal.

#3 > cadre de position de la main gauche sur le manche

- > Le point le plus bas du cadre correspond à l'extrémité haute du manche.
- > Le point le plus haut du cadre correspond à la position "basse" soit environ au 4 cinquième du manche. Cette position pourra faire l'objet d'un choix de l'interprète qui cherchera à arrêter son geste (en position basse donc) à un endroit particulier et choisi, par exemple, pour sa qualité de résonance.

Le passage de la position haute à la position basse induit :
- dans le cas d'un effleurage (faible pression en #2) : un balayage d'harmoniques naturels
- dans le cas d'une pression forte : un glissando ordinaire
- dans le cas d'une pression intermédiaire : un glissando entre le son normal et ses harmoniques (effet de distorsion de spectre)

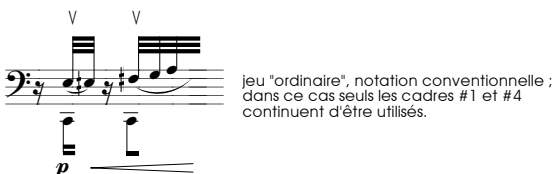
#4 > cadre de sens d'attaque de l'archet

- V en poussant
- M en tirant

#5 > cadre de jeu sur les quatre cordes

- A jouer sur la première corde, soit la ou A
- D jouer sur la deuxième corde, soit ré ou D
- G jouer sur la troisième corde, soit sol ou G
- C jouer sur la quatrième corde, soit do ou C

(jeu ord.)

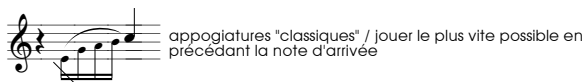
Autres remarques :

- # bémol plus 1/4 de ton
- # bémol moins 1/4 de ton
- # dièse plus 1/4 de ton

N.B. : Les altérations sont valables uniquement pour les notes qu'elles précèdent et pour les notes liées ; en l'absence d'altération la note est à jouer bémol.

N.B. : Idem pour les décroscendo

criogenesis

Pierre Jodlowski
à Alexis Descharmes

♩ = 132

The musical score is divided into four systems, each consisting of three staves. The top staff of each system contains performance instructions and dynamic markings. The middle staff contains a series of upward and downward strokes, likely representing a bowing or breath control exercise. The bottom staff contains musical notation for a string ensemble, with notes and rests.

System 1: The top staff starts with 'N' and has arrows pointing to 'SP' at measures 1, 3, and 5. The middle staff has a series of upward and downward strokes. The bottom staff has musical notation with dynamic markings *pp*, *p*, and *pp*.

System 2: The top staff starts with 'SP' and has arrows pointing to 'SP' at measures 1, 3, and 5. The middle staff has a series of upward and downward strokes. The bottom staff has musical notation with dynamic markings *pppp* and *ppp*.

System 3: The top staff starts with 'SP' and has arrows pointing to 'SP' at measures 1, 3, and 5. The middle staff has a series of upward and downward strokes. The bottom staff has musical notation with dynamic markings *mf*, *ppp*, *mf*, *f*, and *ppp*.

System 4: The top staff starts with 'SP' and has arrows pointing to 'ST' at measures 1, 3, and 5. The middle staff has a series of upward and downward strokes. The bottom staff has musical notation with dynamic markings *ff*, *pp*, *ff*, *p_{sub.}*, *ppp*, and *p* *mf*.

Performance Instructions: The score includes several performance instructions: *(jeu ord.)* (jeu ord.), *5* (5), and *5* (5).

Acc. → ♩ = 154

SP → SP → ST → SP

f *pp* *mf*

SP → N → SP → N → SP

(*jeu ord.*)

(sul IV & III)

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

→ ♩ = 96 ♩ = 168

→ ST → SP → ST → SP → ST → N

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

(*trémolo très serré, à la pointe*)

♩ = 168 *Rall. sub.* → ♩ = 96

→ SP

(*jeu ord., cut*)

pp *f* *ff* *fff* *< f < < <*

souple
talon, secco très dur

Criogenesis

♩ = 96   ♩ = 152

N —————> SP

(long)

pp

SP ————— SP —————> SP

ffff *mf sub.*

SP —————> SP —————> N

ffff *mf sub.* *ffff* *mf sub.* *ffff* *ppp sub.* *ffff*

écraser progressivement l'archet *écraser progressivement l'archet*

Rall. molto —————> ♩ = 58

ad. libitum (solo main gauche seulement, balayages sur le manche, en ralentissant et en diminuant la pression, puis insertion coup d'archets main droite)

balayer seulement sur les cordes I, II et III

pppp

répéter, ad. lib., légèrement irrégulier et en diminuant progressivement a niente ; en diminuant, figer progressivement toute expression jusqu'à un immobilisme criogénétique...