

L'Œuvre au Blanc

(& 4 extraits de *L'Œuvre Initiatique*)

Tristan-Patrice Challulau.

Op. 28.b

(Version 2022).

Ces pièces ont été écrites durant l'été à Sienne, alors que, pour pouvoir suivre les cours de Franco Donatoni, j'ai logé pendant deux mois sur les sièges de ma vieille 205 Peugeot.

Pour me laver, j'allais souvent au ruisseau qui se trouve au bas des ruines de l'église de San Galgano à une vingtaine de kilomètres de Sienne, un lieu magique !

Ces pièces sont très influencées pas le "presque rien" et le "je ne sais quoi" de Jankélévitch.

Ces pièces furent finalistes du *Concours International de Pièces Pédagogiques pour Piano* à Guéret (France).

La sixième pièce a été composée et ajoutée douze ans plus tard alors que je ne savais plus rien de Jankélévitch... mais connaissais bien le "Presque rien n°1" de Luc Ferrari.

Les instants musicaux de L'Œuvre au Blanc (ainsi que L'Œuvre Initiatique) écrits un été à Sienna (Toscane) furent à l'origine de mon 4° concerto "Ne la città dolente..."

On pourra remarquer que plusieurs de ces instants sont basés sur les modes non-octaviant : [sib do mi fa so lab si dod] et [dod mi fad so sib do mib] ce qui a permis leur superposition à l'intérieur de ce quatrième concerto... et j'aime bien G. Boole (1815-1864).

**Ces pièces restent pour moi l'équivalent de
l'op. 15 de Schumann : les Kinderszenen :
leur magie dans leur brièveté ;
leur poésie dans leur alchimie sonore.
Sans fausse modestie.
(Juin 2017)**

**L'Œuvre Initiatique pourra être abordée vers la fin de la seconde année pour les pièces les plus faciles.
On peut en rapprocher quelques pièces du 2ème et 3ème livre de Mikrococosmos de B. Bartók.
L'Œuvre au Blanc pourra être abordée vers la quatrième année.**

Dans l'Œuvre Initiatique les études (pages 20 et 21) sont importantes car il n'existe pas -à ce jour- d'introduction à ces techniques pour les apprentis clavieristes . (Les 51 exercices de Brahms sont bien trop compliqués ...déjà qu'ici...)

L'Œuvre au Blanc

Sans lenteur & fluide ♩=132

Tristan-Patrice Challulau
Op.28.a

4 2 3 1

p dolce 1 2 4

Hampes vers la haut : M.D. & hampes vers le bas : M.G.

Les notes blanches très chantées et toujours un peu hors temps.

ped. sempre al coda.

3

Les notes blanches très chantées : faire vibrer puissamment par un intense accent du doigt et de la main.

5

Les notes blanches très chantées : les faire vibrer puissamment par un intense accent digital. Et leur donner une liberté rythmique (pas uniquement en croche) !

6

2 3 1

4

3 2 1 4 1 **3 2 1 2 4**

* Ce n'est pas parcequ'on écrit dans un mode, qu'on doit se priver d'une petite altération de passage comme ce fa ♯

CODA

5 2 3 1

8

pp Sub.

rall.

croiser *p* sub.

ped.

4-1 *f* 3 *ped.*

(l'01")

Lait...

La Clé de FA avec un 8 dessous, signifie qu'il faut jouer à l'octave basse de ce qui est écrit (aux deux mains).
& par ailleurs, dans cette deuxième pièce, les dynamiques sont données sans distinction pour les 2 mains.

Peu rapide $\bullet=152$ et chercher l'expression

11

14

1/2 Ped.

Reprise obligatoire

16

19

22

24

2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2

2 5 2 3 3 3 3 2 > > >

sfz *ff* *p* *f* *sfz*

Ped. [1/2]

27

2 5 7 2

pp

Ped. (sempre ped.)

30

sempre *cresc.* *sfz* *fff*

Ped. [2/3]

32

5 2 1 2 3 2 3 3

mp

1/2 Ped. Ped.

34

4 3 2 3 [2] 2 4 4 4

Cresc. Reprise obligatoire

Ped.

37

5 4

f *ff* *fff* *sffz*

Ped. [1/2] *Secco

(1'31'')

Huile...

Presque lent -très chanté- ♩=63

39 *pp* *p* *espressivo* *mf* *f* *Più espressivo* *p* *écho*

43 *rall.* *a tempo* *rit. e più dolce* *f* *déchirant* *ff* *Tpo*

47 *p* *f* *mp* *écho*

51 *dim. al fine* *rall. molto* *croiser* *(1'12" Orpiment...)*

(sempre ped.)

* { —Ped. signifie que l'harmonie précédente doit se mélanger un instant avec la nouvelle harmonie. }

Vif ♩=80

53 *mf* *ff* *fff* *f* *fff*

senza Ped.

56 *f* *fff* *f* *f*

59 *p* *pp* *mp* *fff* *fff*

Terre...
(25'')

Tranquille ♩=66

Commencer en dessous du tempo et accel.

Reprise obligatoire

62 *mf* col Ped. * *pp* Sub. *rall.*

2da volta : PP sempre

* col Ped. : cet instant musical, pour briller de tous ses feux, comme le diamant, doit être joué avec la pédale jamais trop enfoncée ni jamais trop relevée, afin de garder *permanente* une aura sonore.

64 *pp* *rall.*

2da volta : FF sempre

66 *rall.* *f* *p* col ped.

Reprise obligatoire

69 *p* *f* *mp* *rall.* *pp* col ped.

Diamant... (59")

Magique & fluide ♩ = 121

71 *mf* *f* *Leg.* *Leg.* *do 5*

73 *ff* *mp* *Leg.* *do* *8va*

75 *Sub. pp* *8va* *reprise X 3 ou 4* *Leg.*

78 *8va* *reprise X 3 ou 4* *croiser Loco* *Più lento* *Sub. p* *Loco* *(sempre ped.)* *Leg.*

81 *p* *8va* *fff* *pp* *ppp* *(sempre ped.)* *M.G.* *Leg.* *Leg. al fine* *8vb* **Die Chymische Hochzeit (1459)... (59")**

Très calme ♩ = 132 et un peu triste

* : signifie que l'on doit remonter lentement la pédale (en laissant toujours une aura sonore)

Reprise obligatoire

Var. 1 Violent

♯Ped.↓ signifie d'abaisser vivement la pédale un très court instant après avoir relevé les doigts afin de ne garder qu'une "aura" du son.

Var. 2 un peu perdu...

Reprise più mosso

Var. 3 avec ferveur croiser

103 *Sub. f*

Led. 1 2 2 3 *Led.* 1 2 3 *Led.* 2 3

Var. 3 bis croiser

106 *Sub. pp*

Led. 4 2 4 *Led.* 4 4 5 4 *Led.* 2 3

109

Led. 3 4 *Led.* 2 3 *Led.* 2 4

Var. 4 ironique & acerbe...

112 *p* *pp* *p*

Led. 1 4 3 1 3 1 5 2 *Led.* 5 3

116 *pp* *p*

due mani *8va* ad lib.

due mani *8vb* ad lib.

due mani *8vb* ad lib.

Soufre... (l'41'')

Led. 3 4 *Led.* 4 2 1 5 3 5 4 2 1

Déterminé ♩=188

119 *f* *senza Ped.* *ff* *f* *ff*

122 *f* *ff* *mf* *ff* *mp* *mf*

126 *ff* *mp* *f*

130 *sfz* *mp* *ff* *pp* *sfz*

133 *M.D.* *rall. molto* *pp* *f* *M.D.* *sfz* (52'')

Transmutation (ou Mozart...)

(L'Œuvre au blanc ; durée totale : 9' à 10')

Lait de vierge
Huile vive
Orpiment
Terre feuillée
Diamant
Die Chymische Hochzeit (année 1459)
Soufre onctueux
& Transmutation (ou "Mozart")
sont les huit pièces de L'Œuvre au Blanc
pour le concert j'y ajoute en premier : Le tombeau de Jolivet & Penderecki.

L' instants suivant *-en annexe-* n'a pas trouvé de place dans cette suite
 mais il a été utilisé en bonne part dans le 4° concerto.

Challulau essaie, avant tout, de caractériser les figures, d'individualiser les rythmes, d'incarner les timbres, de particulariser\personnifier les nuances, de dynamiser les hauteurs, de symboliser la forme afin de donner sens à la musique...

Finaliste concours international des Jeunesses Musicales Belgrade, 1990

*****

Compositeur occitan, Challulau revendique le Sud et toutes la musiques de la Méditerranée comme support initial de sa musique, de son inspiration...

La Marseillaise, 1993

*****

Le travail de Challulau tend, depuis de nombreuses années, à épurer de simples lignes monodiques s'une part, et d'autre part, à maîtriser une écriture point tant polyphonique que *polysémique*, et ce dans deux types d'œuvres distincts...

Brèves, ses œuvres tiennent plus du poème et du conte que du roman ou de l'architecture monumentale...

Souvent inspirées de la Poétique et de le Rhétorique, elles donnent à entendre de courtes phrases qu'il s'agit d'attraper, de conserver malgré leur fulgurance, leur fugacité...

Les Cahiers de la Guitare, 1997

Annexe 1

(♩=52)

137

pp

(l.v.)

poco più intenso

(l.v.)

ped. al fine, et sans pédale douce...

140

(l.v.)

pp

p

(l.v.)

ped.

ped.

(sempre ped. →)

144

pp

(l.v.)

ped.

(sempre ped. →)

(sempre ped. →)

ped.

Lune...
(45'')

L'Œuvre Initiatique

9 pièces pour piano
(4 *Extraits*)

A propos de la Polysémie :

Le Tombeau de Jolivet (pa.16) a été superposé avec Huile vive (pa.4) et avec Orpiment (pa.6) dans la septième partie de Ne la città dolente : stipa di serpenti.

Ces trois pièces étant fortement caractérisées par leurs rythmes, leurs tempi, leurs dynamiques et leurs registres elles portent toutes une *signification* forte.

Pour les superposer -comme il n'était pas question d'avoir trois chefs d'orchestre comme dans Gruppen de Stockhausen- bien sûr il fallait changer leur graphie rythmique pour que le chef n'aie qu'une battue.

Néanmoins il reste bonne part des trois *sens* des trois pièces : c'est là où se trouve la polysémie.

-La polyphonie superpose des voix différentes pour créer la plupart du temps un sens, un seul, qui apparaît à l'écoute de l'ouvrage.

-La polysémie superpose des sens différents pour renouveler à chaque audition nos ressentis, nos entendements : simplement par le fait de notre fatigue, le fait de notre éveil, le fait de notre âge, le fait de notre humeur psychologique : ce n'est pas l'ouvrage qui change mais c'est nous qui le faisons changer d'une fois à l'autre.

La polysémie tient du Spagyrisme*, de l'Alchimie, de l'Initiatique...

(*Pour Paracelse -1493/1541- la spagyrie est l'art de séparer et de réunir-rassembler les principaux constituants d'un corps.)

L'Œuvre Initiatique

9 pièces pour piano
(4 Extraits)

Le Tombeau d'André Jolivet

Tristan-Patrice Challulau
Op.28.b

Sans lenteur & fluide (& très rubato)

149 4 2 1 ten. 4 ten. 4 5
pp *sempre espressivo e legato*
 Ped. (Col molto ped.)

152 5 2 3 4 3 2 4 2 1 ten. ten. ten. ten.
 (sempre ped.) Gliss. *pp* délicat

154 3 ten. ten. 5 3 4 2 3 1
mp *mf* Più espressivo
 Ped. Gliss. (-4) Ped.

158 5 ten. 1 2 2 2 5 4 2 5 4 3 1
sub. f *mp* *p* *sempre espressivo*
 Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

161 5 4 5 2 2 3 1 5
 1 Gliss. 1
 Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. (1'31'')

Ohana, Maurice...

Très lent (Blues)

165 *mp*

171 *poco a poco cresc.*

178 *sempre cresc.* *ff* *ffff* Sub. *(1'21'')*

Annotations: *ped.*, *mp*, *poco a poco cresc.*, *sempre cresc.*, *ff*, *ffff*, *Sub.*, *(1'21'')*. Fingerings: 1, 2, 5, 3, 2, 1, 5, 5, 3, 2, 1. Gliss. 5 5.

Deux en deux

Sans lenteur

185 *p*

187 *senza ped.* *5* *(17'')*

Annotations: *p*, *senza ped.*, *5*, *(17'')*. Fingerings: 3, 2, 1.

Penderecki (Duo pour Penderecki)
[Pièce polysémique]

Le rythme souvent iambique de la M.G. doit être un peu comme une supplique.
 Les mélismes de la M.D doivent être comme le discours d'un puissant orateur.
 Vers la fin, on remarquera que la supplique envahi les deux mains, et que
 seuls les [ré, mi, fa] conclusifs retrouvent quelque véhémence.

M.D *lento e declamato assai* (*f* sempre)

190 *f*

M.G *un peu allant* *pp* (*pp* sempre)

* Dans cette pièce, la M.D et la M.G ont des tempi et surtout des caractères différents et il est essentiel de se dédoubler afin de les jouer comme si on jouait de 2 instruments à la fois, deux sens à la fois... Dépassons le piano ! Cette pièce est un exemple typique de ma polysémie.

193 (*f* sempre)

195 (*f* sempre)

197 *f* *subito p* *pp*

199 *(f sempre)* *accel/rall.* *f* *mf* *pp sub.* *cantando* *Più espressivo*

202 *f* *f* *f* *1 1 1*

204 *mp* *pp* *f* *1 2 3 4 1 2 1 3*

(1'41'')

Étude en 4 mouvements et un hommage (Étude pour glisser les doigts)

Assez vif

I

206 *p dolce* *senza Ped.* *rall.* *a tempo* *f sub.* (17")

II

210 *mf* *pp* *f* *p* *f* *sfz* *sfz* (17")

III

216 *mp* *Tenir tous les doigts*
(Petites mains : lâcher le pouce) *p* *Tenir tous les doigts* *mf* *sfz* (14")

IV

219 *Tenir tous les doigts* *Tenir tous les doigts* *Tenir tous les doigts* *Boulez...* *f* (20")

V

224 *rall.* *a tempo* (17")

(durée totale : ca. 1'30")

Étude de saute-mouton en quatre hommages

(Pour comprendre la hauteur nécessaire d'articulation)

(Et comme 1 et 5 sont courts, il est rare qu'ils doivent faire du "saute-mouton")

T. Monk...

I

Senza Leo.
saute-mouton avec 3 ⇒ tenir 1.2.4.5 (17'')

Bartók...

II

Senza Leo.
saute-mouton avec 3 ⇒ tenir 1.2.4.5 (27'')

Debussy...

III

Senza Leo.
saute-mouton avec 2 ⇒ tenir 1.3.4.5 (27'')

Stravinsky...

IV

Senza Leo.
saute-mouton avec 4 ⇒ tenir 1.2.3.5

(23'')

(durée totale : ca. 1'30'')

Deux études
avec un hommage
(Pour comprendre les vitesses d'impulsion)

I

254

fff ff f mf mp p pp ppp

Leo.

fff ff f mf mp p pp ppp

256

fff ff f mf mp p pp ppp fff ff

fff Leo.

fff Leo. ff f mf mp p pp ppp

259

fff ff f mf mp p pp ppp

3

5

1

5

M.B.

ré

(59")

G. Scelsi memoriam

II

261

pp p mp mf f ff pp mp f f pp p mp mf f ff pp

pp p mp mf f ff f pp mp f

267

ff pp ff pp ppp

rall. Très long

ff f mf mp p mp fff

fff

Répet. ad lib.

Répet. ad lib.

(59")

Hommage à Boucourechliev

A *etc.*

B *etc.*

F *répéter le même accord* *simile* *etc.*

Réservoir

On peut commencer à jouer ce réservoir où l'on désire, à l'octave désirée, mais l'ordre des notes reste invariable.

C *etc.*

D *etc.*

legato ou staccato

E *clé (registre) ad lib.* *ff* ou *pp* *etc.*

G *etc.*

Le réservoir de notes doit être joué selon les figures rythmique de A à G dans l'ordre que l'on désire.

Pour chaque figure le réservoir doit être déroulé plusieurs fois.

Les figures de A à G sont des modèles. Ces modèles ne doivent jamais être joués ou répétés tels qu'ils sont suggérés.

On pourra déterminer le tempo de chaque figure à volonté (sauf D qui reste toujours presto)

On n'est pas obligé de jouer tous ces sept modèles. On peut en répéter un ou deux au cas échéant.

On rappelle qu'il ne faut jamais changer l'ordre des notes du réservoir pour conserver l'unité de l'oeuvre.

(Durée : entre 1'40" et 3')

Hommage à Dutilleux

282 Allant Très vif Allant Plus lent

mf *f* *mf* *pp*

Red. * *Red.* *

286 *f* *f* *ff*

p e legatissimo *Red.* * *ff* *

senza Red.

288 Sans lenteur Très vif M.D M.G M.G *f* *ff* croiser M.D M.D croiser

mp *f* *f* *ff*

senza Red. (tenir avec les doigts) *Red.* *M.D* *croiser* *

291 Très vif Très lent Très vif Très lent

ff *fff* *fff* *ff*

Red. * *Red.* * *Red.* * (1'20")

(L'Œuvre initiatique, durée totale : 12' à 14')