

Mer d'adieux suite

5 improvisations pour Safia Azzoug & Amélie Grould

Saxophone soprano, voix & percussions

Musique : Jean-Paul Albert Buisson

Texte A Dounith : Yamina Azzoug

2015

Mer d'adieux suite :

L'un dansait, l'autre soufflait ; ensemble, Pierre Doussaint et Steve Lacy avaient expérimenté. A la mémoire de ces artistes généreux, Mer d'adieux raconte une ultime rencontre, imaginaire, hommage au lien éternel entre danse et musique, et plus généralement aux amis disparus n'ayant transmis de « l'essentiel ». Partition composée pour Safia Azzoug - saxophone soprano - et Amélie Gould - percussions, Mer d'adieux tente de répondre à la demande des interprètes de sons nouveaux, d'expérimentations originales, de transgression des frontières. Au risque de les décevoir, je pars de certains usages contemporains connus des instruments, pour mieux me focaliser sur une relation imbriquée de l'écrit et de l'improvisé, misant sur un enrichissement mutuel. Pour cela, je m'appuie sur les expériences en cours des interprètes, leur grande compétence en écrit contemporain et leur avidité à s'engager dans l'improvisation libre, en leur conférant ainsi le rôle d'interprètes-compositeurs. Comme à l'accoutumée, la partition comprend un minimum de signes pour laisser la place au partage des imaginaires. De surcroît, tout n'est pas sacré ; toute indication sera modifiable par les interprètes, à la condition que - pour éviter le hors-sujet - ce soit une véritable décision, prise après avoir essayé la proposition originale et en avoir compris l'intention.

Mer d'adieux explore cinq paysages, leurs contrastes, leurs définitions, leurs profondeurs de champ, leurs couleurs. Cinq formes de notation, de l'académique à la graphique, jusqu'à l'absence totale de signes pour le temps d'improvisation libre où seul l'état des musiciens au moment choisi importera, escompte d'un aboutissement des sons joués au préable. L'intention de ce double hommage s'inscrit dans la recherche conjointe, sereine et paisible d'une harmonie, dans le bonheur exemplaire et sans cesse renouvelé de la construction de soi et du partage de l'acte créatif. Mais l'indécence des possédants, le cynisme politique, l'obscurantisme religieux produisent encore et toujours de la barbarie. A mes yeux, toute proposition esthétique prétendant dépasser le simple stade de la spéculation intellectuelle n'a de sens qu'ancré dans la société censée la recevoir ; le bruit et la fureur ne seront donc pas toujours contenus au cours de ce voyage sonore.

Improvisation I – Petite ouverture :

La proposition consiste à travailler sur la profondeur de champ du son, la modification de couleur liée à la proximité ou l'éloignement. Pour y parvenir, il s'agit de se remémorer l'abord enfantin de certains jeux, où l'on devient le son, au delà d'une simple imitation. Retrouver la capacité de transformer instantanément un environnement sonore composite en espace « fictionnel » (le grincement de l'ancienne drague qui creusait inlassablement le chenal tout en produisant d'horribles grincements qui terrorisaient les nuits des enfants, la mobylette n'en finissant pas de traverser l'espace sonore au petit matin - peut-être un ouvrier libéré de son quart de nuit traversant la ville pour rejoindre sa belle et lui apporter des croissants chauds ?) Armure sans altération car la pièce comporte six modes correspondants aux lettres A à F.

Saxophone : Pas de liaison d'expression pour indiquer le jeu legato. Les notes surmontées du signe (↑) sont attaquées, les autres non, sauf en cas de succession de notes de même hauteur où l'attaque sera plus douce. Pour mieux créer le paysage non tempéré, usage de doigts alternatifs élévant(↑) ou baissant(↓) le son. Par défaut, en l'absence d'indication, le doigté est normal. Quand plusieurs variations interviennent sur la même note, le signe (ø) indique un retour au doigté normal. Le signe (V—) indique que le decrescendo suit au plus près la baisse d'amplitude des notes de vibraphone prises dans la pédale. L'indication « doppler » consiste à simuler un effet Doppler.

Vibraphone : En fonction des indications (luminoso, brunato etc.) l'usage de la pédale et le choix du niveau de dureté des baguettes doivent permettre de créer des espaces sonores allant de rumeurs lointaines à stridences ou scintillements très présents.

Improvisation II – Militaire de travers :

L'histoire des fanfares regorge d'anecdotes. Trois souvenirs alimentent la proposition musicale :

- Depuis toujours, partout dans le monde, les armées conquérantes réquisitionnent les musiciens des pays traversés pour mettre en valeur la puissance de leurs défilés et impressionner les populations à soumettre. Depuis toujours, un sabotage s'exerce, consistant à jouer « bancal », à adopter des tempi trop rapides, trop lents...
- La clique du village proche du Havre où je résidais dans les années 70 défilait régulièrement le dimanche midi, suivant l'artère principale en produisant avec enthousiasme une musique soumise aux aléas des zigzag consécutifs à une absorption grandiose de boissons alcoolisées.
- Enfin, le souvenir d'un concours de fanfares, au Havre à la fin des années 80, m'incitant à me précipiter sur mon Nagra pour enregistrer une trace de ce concentré de vitalité relativisant totalement les questions de mise en place.

Pour cette deuxième proposition, il s'agit donc de trouver cet allant, de privilégier l'entrain, la fougue, le dynamisme, l'énergie, de trouver une lecture relative de la partition inspirée des trois souvenirs évoqués. Puis, subitement, sur le 2e temps de la mesure 34, toute énergie consommée, l'édifice joyeux se fait murmure incandescent.

Le phrasé, les attaques, les timbres, les zones de frappe s'improviseront en fonction de ce qui précède. La durée des sons de percussion aussi, sauf si indication précise.

Percussions : baguettes multi-usage pour tous les éléments, de la grosse caisse d'orchestre à la cloche des cymbales. Caisse claire avec timbre.

Ligne du bas = grosse caisse au pied, ligne du milieu = peaux, ligne du haut = cymbales.

Nomenclature (resp. Lo-Mid-Hi) : Cymbales : tip ▲▲▲ Bell △△△ Hit ○○○ Peaux : bd orchestre ○ toms ○○○ snare / fla / rimshot / bd kick ○

~~~~~ = trémolo à une ou deux mains.

Vibraphone : baguettes douces et précises.

Improvisation III – A Dounith :

Phrasé libre, varier les articulations et caractériser chaque note selon l'inspiration du moment, sans heurts, avec beaucoup de douceur et de vie, en goûtant déjà le texte à venir. Chaque note se prolonge jusqu'à la suivante sauf indication contraire. Les notes sans altérations sont bénarde. Le signe V indique le début d'un silence.

Vibraphone : le signe / indique une répétition simple.

Vibraphone & Glockenspiel : choisir des baguettes permettant de jouer les deux instruments en donnant l'illusion d'un seul instrument, scintillant mais rond.

Improvisation IVA – Cri écarlate :

Plus que pour les autres propositions, le but consiste à se libérer au maximum de la partition. Sur une pulsation imperturbable qu'il ne faut pas hésiter à accentuer, la densité des notes se raréfie, et l'ambitus de chaque pupitre s'élargit, partant du medium pour atteindre à la fin les extrêmes graves et aigus. Proposition simple, voire simpliste permettant de se libérer du texte après l'avoir travaillé, juste pour y trouver l'inspiration.

L'énergie doit toujours se situer au maximum des possibilités physiques de chacune, en permanence à la limite de la rupture.

Saxophone : attaques et phrasé libres, tous effets de son bienvenus, avec la liberté d'un Pharoah Sanders du Jazz Composer's Orchestra.

Percussion : libre choix des éléments mis en œuvre, du medium vers le spectre le plus large. seule la grosse caisse jouée au pied -●- déroge à la règle. Crier peut aider, ne pas s'en priver.

Improvisation IVB – De l'imperfection :

Jouer, au sens littéral du terme, laisser advenir le son résultant des inévitables approximations générées par la partition graphique et les aléas du jeu de cymbale, selon :

consonant	dissonant	très dissonant	chercher unisson et battements

Saxophone : respiration circulaire.

Percussions : cymbale jouée avec une baguette perpendiculaire du bon diamètre pour l'ambitus envisagé, d'un matériau optimal pour la fusion des timbres et l'harmonisation des intensités...

Improvisation V – Endless line :

Hommage à Steve Lacy, ce qui constitue une indication suffisante pour définir le son, le phrasé, l'interprétation. La pulsation est significée par les barres verticales. Là encore, pas de liaisons d'expression ; par défaut, sauf indication contraire, ne pas interrompre le son. Le signe (—) indique une possibilité d'improviser (ou pas) pendant sa durée (rudiments, ornements, trémolos, transformation du son, accel. ou ral. sans altérer la pulsation... bref, toute envie d'ajout pertinent selon l'humeur du moment, à piocher dans votre volumineux catalogue des possibles). Depuis la première mesure de la Petite ouverture, tout est conçu pour que les interprètes, fidèles à la partition, traversent de multiples états contraints, et parviennent à l'improvisation libre totalement disponibles pour un imaginaire sonore spontané. La boucle musicale de la déambulation finale se répétera le nombre de fois nécessaire à une écriture chorégraphique en fonction de la taille du plateau. L'intervention d'un(e) chorégraphe sera indispensable.

Saxophone : le choix lié-attaque est laissé au musicien, et peut varier à chaque interprétation.

Percussions : Nomenclature identique à Impro II, baguettes «jazz», grelots montés en bracelets.

Et pour finir :

Toutes mes excuses, car le travail proposé est énorme et incontournable. Si liberté et plaisir du jeu escomptés adviennent, alors j'aurais atteint mon objectif et vous me pardonnerez peut-être votre rôle de cobayes.

Historique :

Juin 2004, Steve Lacy, saxophoniste et compositeur : l'idée germe d'un hommage aux personnes disparues n'ayant transmis de l'essentiel.

Juillet 2011, Jean-Pierre Jacquinot, dockeur et anarchiste : mène le projet en lui donnant un titre et des esquisses de formes.

Juillet 2013, Pierre Doussaint, chorégraphe et danseur : impose une globalité, comme une évidence.

Mai 2015, Yano iatridès, chorégraphe et danseuse : chamboule le projet quasi achevé.

A Dounith, Yamina Azzouz

A Baba Azizen

Dhe cheuk aghni ftighien alen

Abrid dhe cheuk aghentisechnen

Tsalit Arram ani(g) agh net-houdet

Thekfitanogh lahnana

A Baba Azizen

Kstanogh le ghoul

Theskantanoth iberden

Legder n Dounith

N tbaagh abrid n tafath

A Dounith

Aouchid aouchid

Win i hekmen għedan meden

Dħayer alen glen d issafex

Chor de lekkien houssen

Legioubi ougheda tħarayen

Alen ne meden kawen am grouss ifsin i thafouketh

Win aghni hekmen sejjen

Għedan thanourth d yindanen

Rauh itgħisail

Ighalen idhourar roħen outhmawen-sen

I wani(g) igel zinu ne thmourt

Avetone etef ankane ne sgeore

Idja ankane i lebni bla rauh

Thignaw the djerim

Aħbar igel dh assif

Idhourar te rouse

seguiġi f tħarrorouden an zoraxi i gerken

Għezen thé tersewen an lechnachath fużzen ne lejdoud negħi

L'mouth th Louss

Iouchid sbah e snet tha medith

Am thimess ne tħmalha rauh iħensi an iwith or behri

Iwach iwach i roħ

Dounith the ferħeth

I toughiħi ; bha ; toughiħi ; seha

Am thazelagħi n or aqouħi rauh itgħisail

Wa dħeffir wa

Idjayed igouġilen s intawen del ghelaa

Asqaren iwachou

Nur itgħisail degħiġa

Anidha ila rebe

ne daou ne dagħal ne tħawwar ne hemm

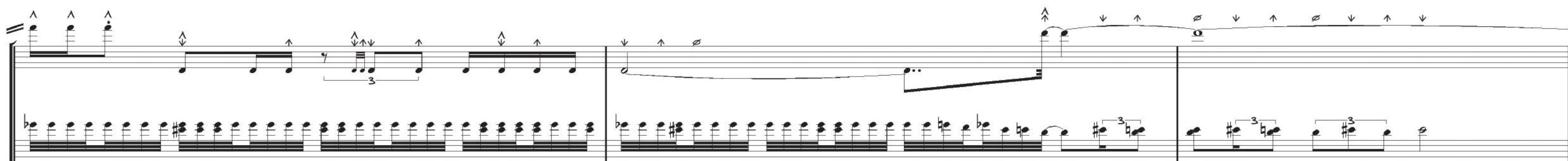
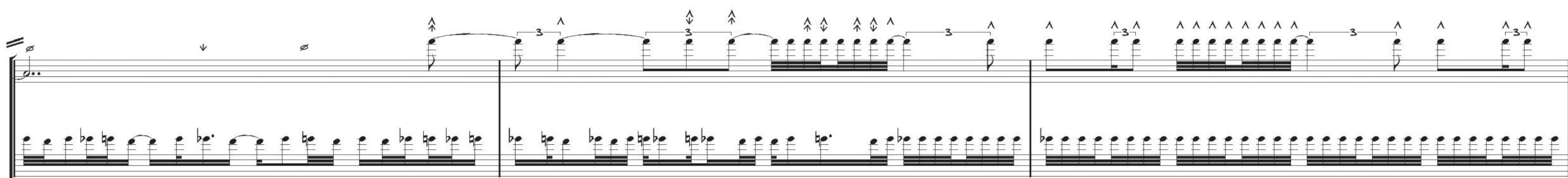
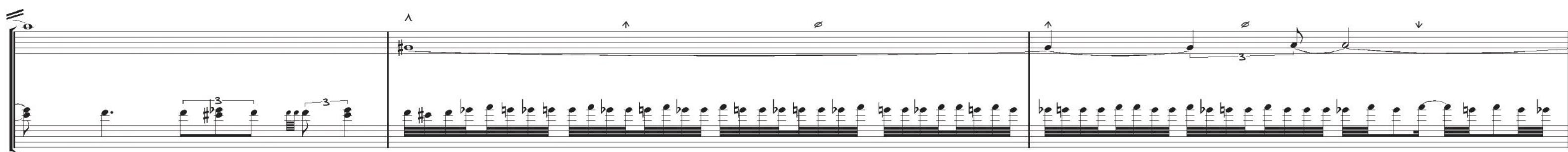
A $\text{♩} = 69$ *luminoso*

B *lontano*

C *contrastante*

The image displays a multi-page musical score for two pianos. The score is organized into four systems, each consisting of two staves. The top two staves are for the right piano, and the bottom two staves are for the left piano. The notation is highly detailed, featuring a variety of note heads (solid black, white with black dots, white with black dashes), stems, and beams. Articulation marks include vertical dashes, dots, and diagonal strokes. Dynamics are indicated by symbols like 'f' (fortissimo), 'p' (pianissimo), and 'mf' (mezzo-forte). Performance instructions such as 'doppler' and 'V' are written in blue ink. Measure numbers are present at the beginning of each system. The score is set against a white background with black lines for the staves and a grid for the music.

D colorito

doppler
 45

E molto brumato, poi poco a poco vicino

F molto vicino, poi poco a poco lontano e brumato

21 $\text{d} \dots \approx 100$
 32 fanfara con slancio e imprecisione

Improvisation 2 : Militaire de travers ($\approx 2'30$)
 In memoriam Jean-Pierre Jacquinot

The score consists of four staves of music for guitar. The first staff uses standard notation with dots and dashes. The second staff uses a grid-based system with dots and dashes. The third staff uses a grid-based system with dots and dashes. The fourth staff uses standard notation with dots and dashes. The music is divided into measures by vertical bar lines. The tempo is indicated as $\text{d} \dots \approx 100$. Measure 21 starts with a fanfare-like section with slancio and imprecisione. Measure 32 begins with a grid-based section. The score is dedicated to Jean-Pierre Jacquinot.

4 ≈ 88

17

=7

6 : 7   *simile* ...

...

Musical score page 23. The top staff shows a treble clef, a key signature of four sharps, and a common time signature. The bottom staff shows a bass clef and a common time signature. The music consists of two staves with various notes, rests, and dynamic markings.

Musical score page 24. The top staff shows a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. The bottom staff shows a bass clef and a common time signature. The music consists of two staves with various notes, rests, and dynamic markings.

Musical score page 25. The top staff shows a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. The bottom staff shows a bass clef and a common time signature. The music consists of two staves with various notes, rests, and dynamic markings.

Musical score page 26. The top staff shows a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. The bottom staff shows a bass clef and a common time signature. The music consists of two staves with various notes, rests, and dynamic markings.

Sheet music for guitar, featuring four staves. The top staff is standard musical notation with black dots for notes. The bottom three staves are tablature, showing the frets and strings of a six-string guitar. The music consists of six measures per staff. Measure 27 starts with a standard musical note on the first staff, followed by a wavy line on the second staff, a standard note on the third staff, and a wavy line on the fourth staff. Measures 28 through 33 continue in a similar pattern, alternating between standard notation and tablature.

31

*bisbiglio
ma con fuoco*

$\frac{2}{8}$

vibra

Ped. ad lib.

Musical score for a string quartet (two violins, viola, cello) in 3/4 time. The score consists of three staves, each with five lines and a double bar line. Measure 36 begins with a melodic line in the top violin, featuring eighth-note pairs and sixteenth-note patterns. The middle violin provides harmonic support with sustained notes and eighth-note chords. The bottom two voices (viola and cello) play eighth-note patterns. Measures 37-38 show a continuation of this pattern, with the top violin's melodic line becoming more prominent. Measures 39-40 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 41-42 show a continuation of this pattern. Measures 43-44 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 45-46 show a continuation of this pattern. Measures 47-48 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 49-50 show a continuation of this pattern. Measures 51-52 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 53-54 show a continuation of this pattern. Measures 55-56 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 57-58 show a continuation of this pattern. Measures 59-60 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 61-62 show a continuation of this pattern. Measures 63-64 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 65-66 show a continuation of this pattern. Measures 67-68 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 69-70 show a continuation of this pattern. Measures 71-72 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 73-74 show a continuation of this pattern. Measures 75-76 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 77-78 show a continuation of this pattern. Measures 79-80 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 81-82 show a continuation of this pattern. Measures 83-84 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 85-86 show a continuation of this pattern. Measures 87-88 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 89-90 show a continuation of this pattern. Measures 91-92 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 93-94 show a continuation of this pattern. Measures 95-96 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support. Measures 97-98 show a continuation of this pattern. Measures 99-100 introduce a new section, where the top violin plays eighth-note pairs and sixteenth-note patterns, while the other voices provide harmonic support.

pulsazione : col cuore in gola (≤60)
A delicatissimo e sensualissimo

Improvisation 3 : A Dounith (≈ 6'30)
In memoriam Pierre Doussaint

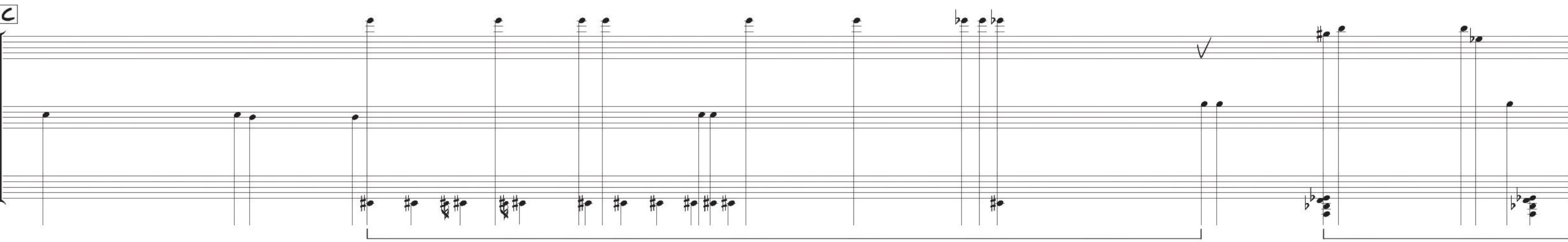
sop sax

glock
vibra } quasi campanelle

Ped.

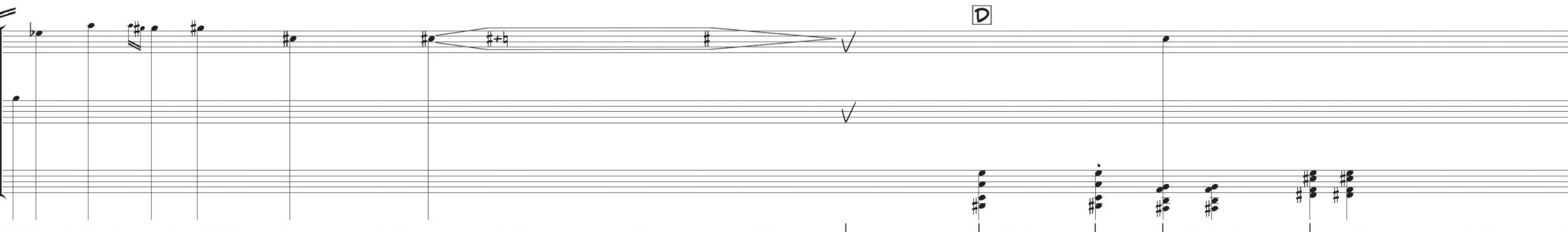
B

C

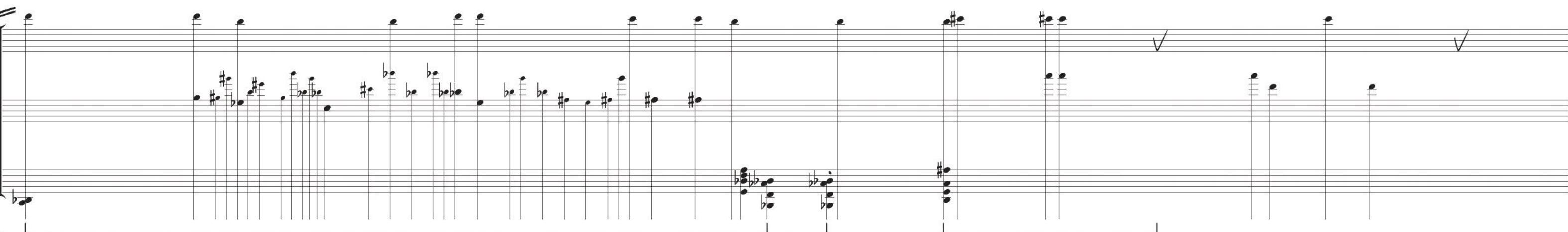

A musical score page featuring five staves of music. The top staff begins with a single note followed by a series of eighth notes. The middle staff consists of a continuous eighth-note pattern. The bottom staff features a sequence of sixteenth-note chords. Measure lines are present at the end of each measure across all staves.

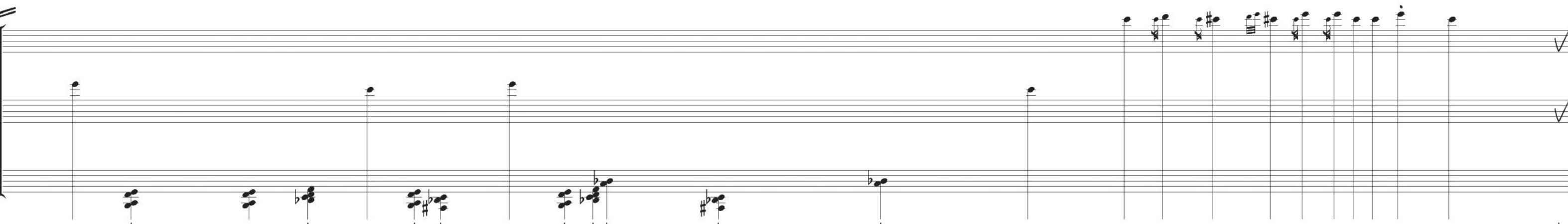
D

A musical score page featuring five staves of music. The top staff shows a eighth-note pattern. The middle staff has a continuous eighth-note pattern. The bottom staff features a sequence of sixteenth-note chords. Measure lines are present at the end of each measure across all staves.

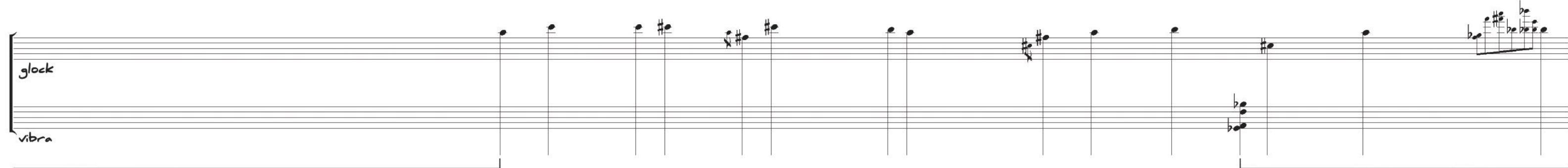
A musical score page featuring five staves of music. The top staff shows a eighth-note pattern. The middle staff has a continuous eighth-note pattern. The bottom staff features a sequence of sixteenth-note chords. Measure lines are present at the end of each measure across all staves.

A musical score page featuring five staves of music. The top staff shows a eighth-note pattern. The middle staff has a continuous eighth-note pattern. The bottom staff features a sequence of sixteenth-note chords. Measure lines are present at the end of each measure across all staves.

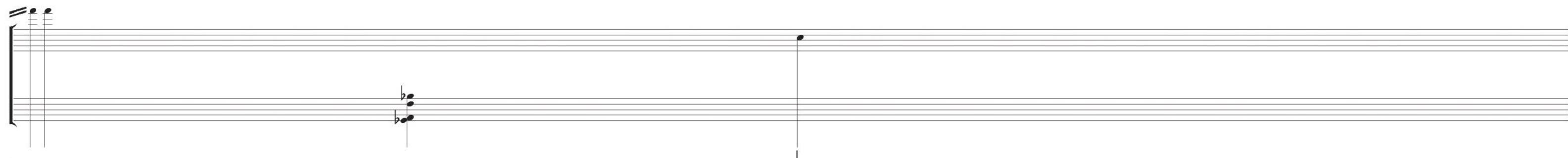
Ped.

A musical score page showing two staves. The top staff has a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. It features a series of eighth-note pairs followed by a single eighth note, then a sixteenth-note cluster, and another series of eighth-note pairs. The bottom staff has a bass clef, a key signature of one flat (B-flat), and a common time signature. It shows sustained notes and a few eighth-note pairs.

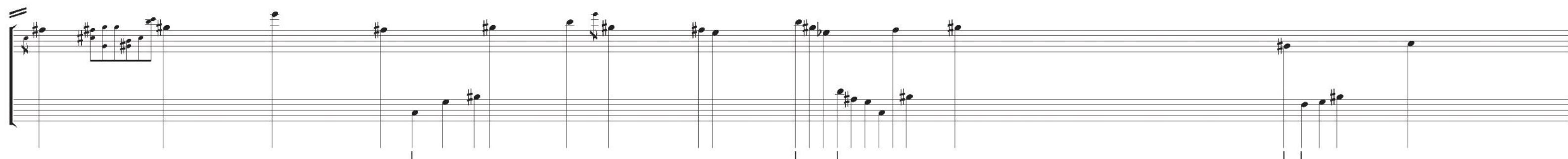

glock
vibra

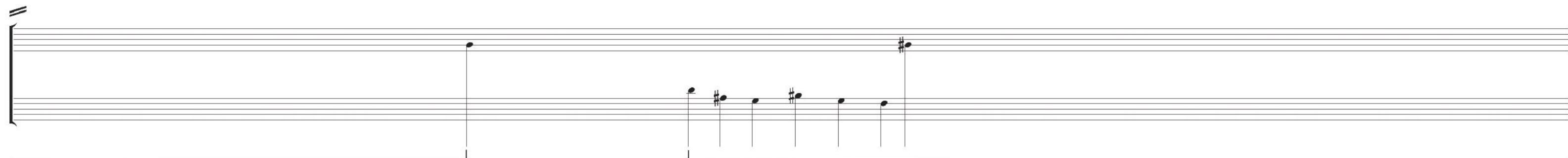
A musical score page featuring two staves. The top staff is for 'glock' and the bottom for 'vibra'. Both staves have five horizontal lines. The 'glock' staff contains six vertical stems with small dots at their tops. The 'vibra' staff contains three vertical stems with small dots at their tops.

A musical score page featuring one staff with five horizontal lines. It contains two vertical stems with small dots at their tops, positioned near the middle of the staff.

A musical score page featuring one staff with five horizontal lines. It contains two vertical stems with small dots at their tops, positioned near the middle of the staff.

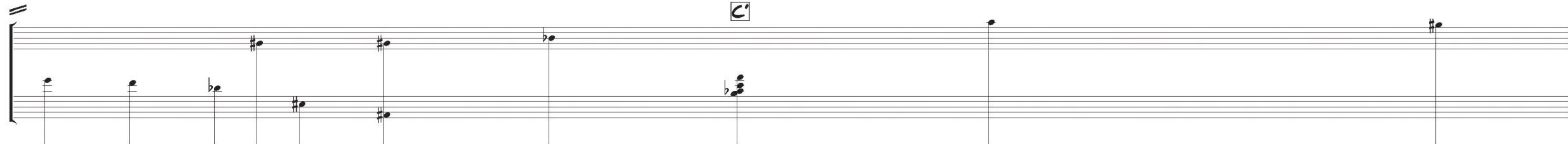
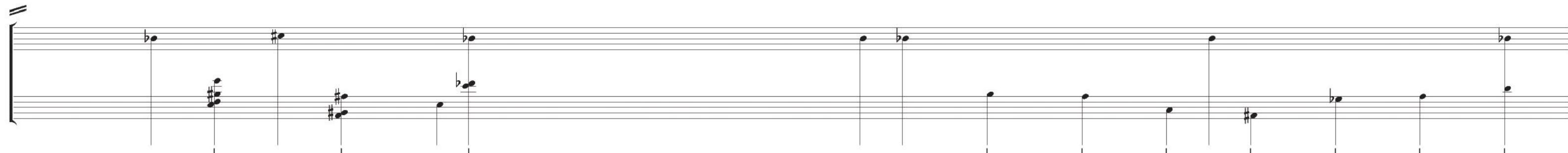
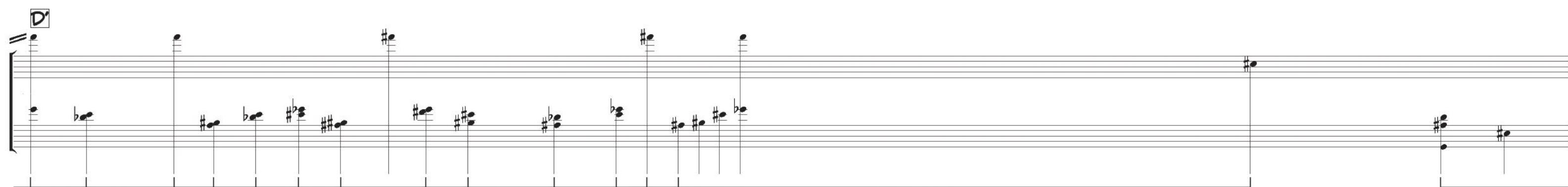
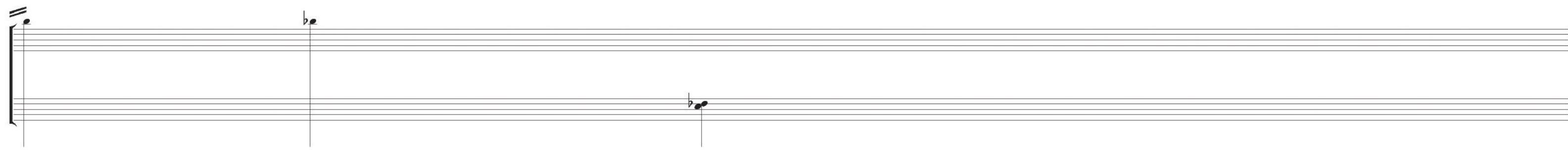
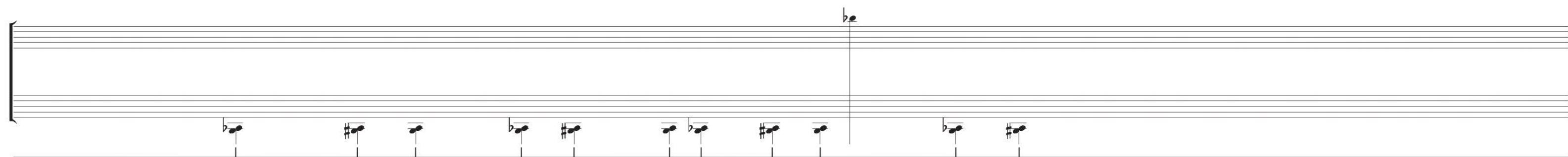
A musical score page featuring one staff with five horizontal lines. It contains two vertical stems with small dots at their tops, positioned near the middle of the staff.

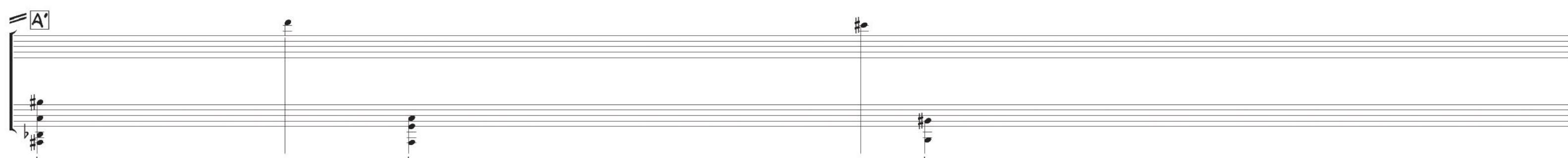
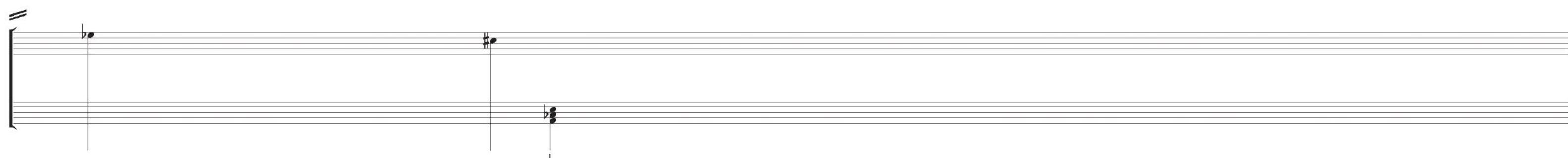
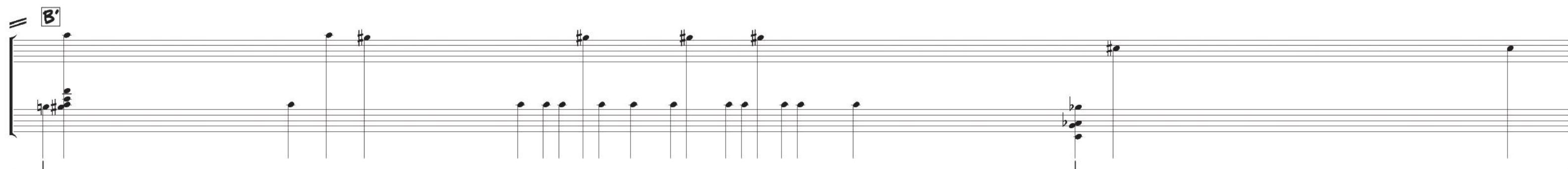
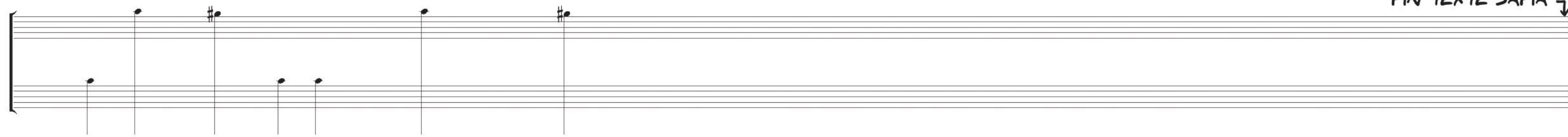
E TEXTE « A Dounith » dit par SAFIA --- >

A musical score page featuring one staff with five horizontal lines. It contains two vertical stems with small dots at their tops, positioned near the middle of the staff.

A page of musical notation for a string quartet, featuring five staves of music. The notation includes various notes (dots) and rests (horizontal dashes) on five-line staves. The music is divided into measures by vertical bar lines. The first staff has a key signature of one sharp (F#). The second staff has a key signature of one flat (B-flat). The third staff has a key signature of one sharp (F#). The fourth staff has a key signature of one flat (B-flat). The fifth staff has a key signature of one sharp (F#). The music consists of a series of measures, each starting with a note or rest, followed by a series of eighth-note patterns. The patterns vary between staves, suggesting different parts for each instrument.

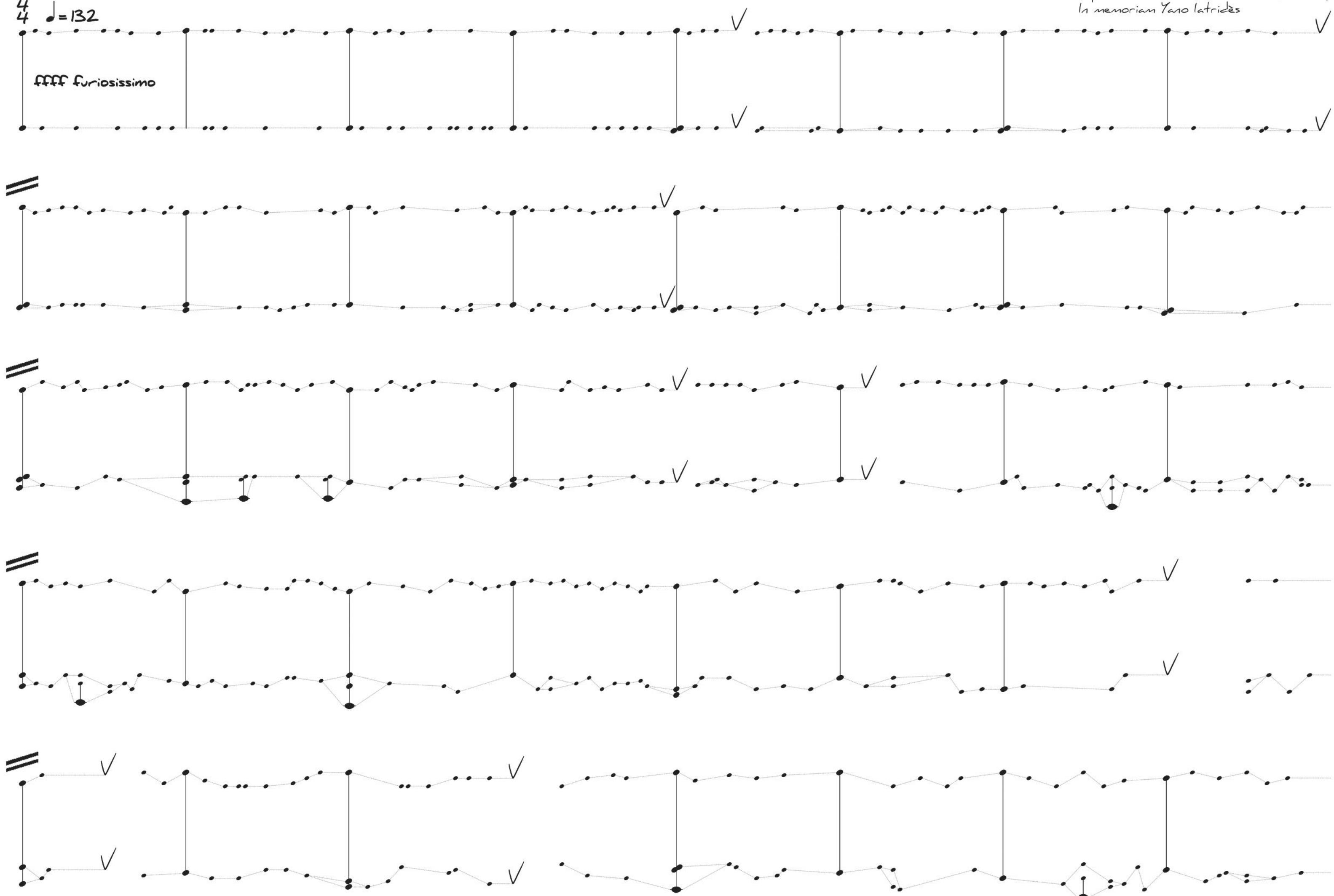
FIN TEXTE SAFIA ↴

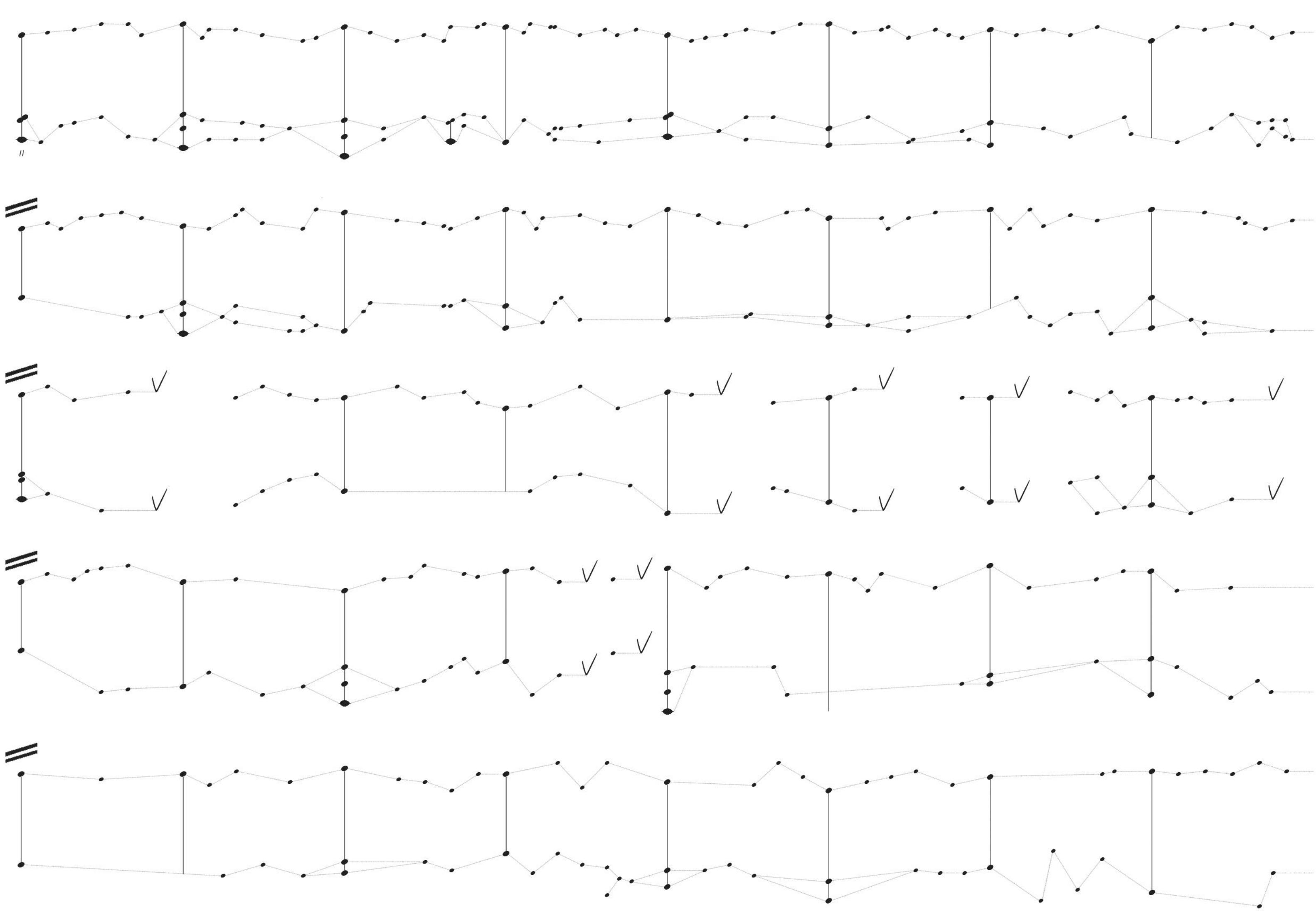

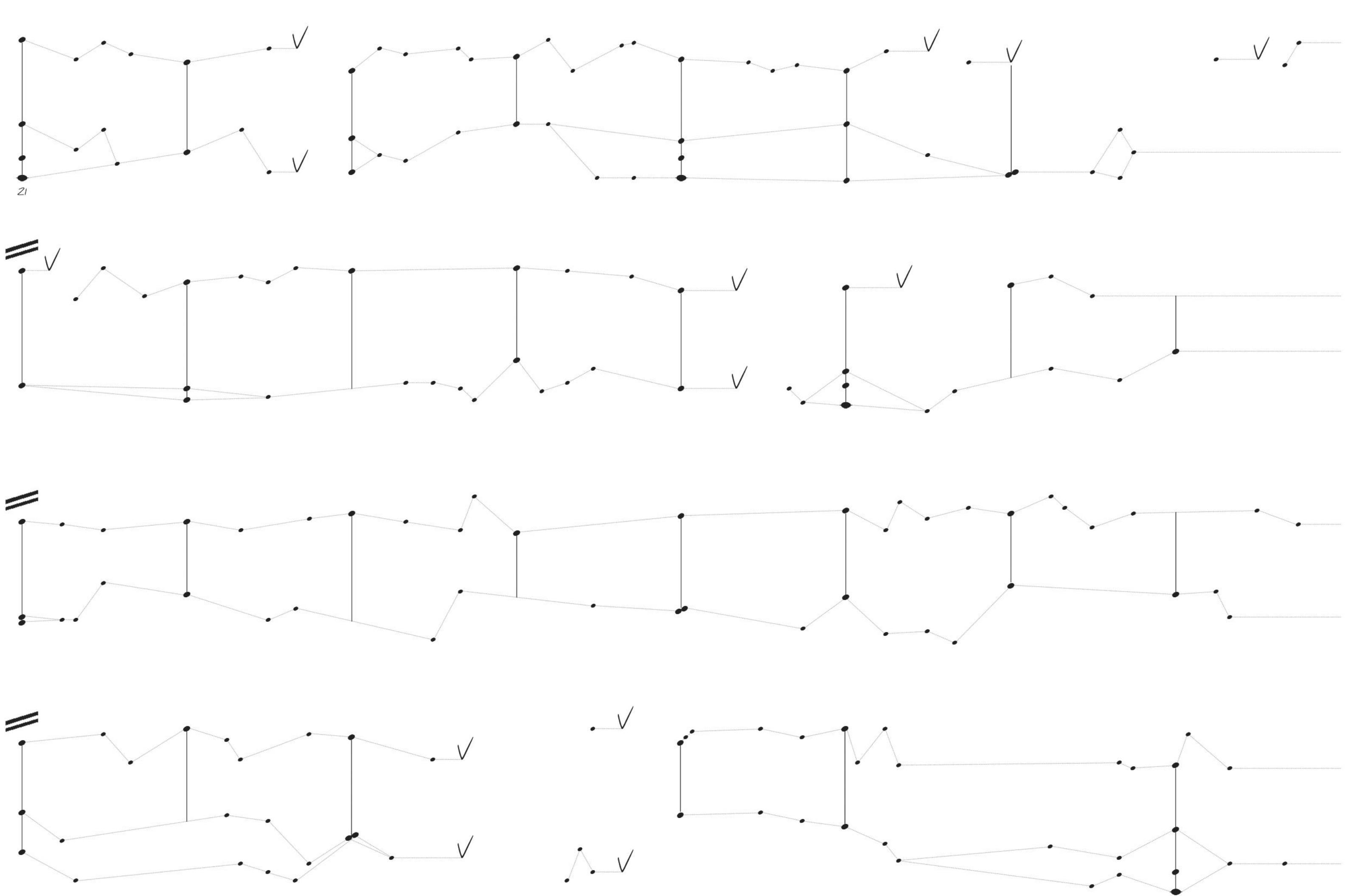
$\frac{4}{4}$ $\text{♩} = 132$

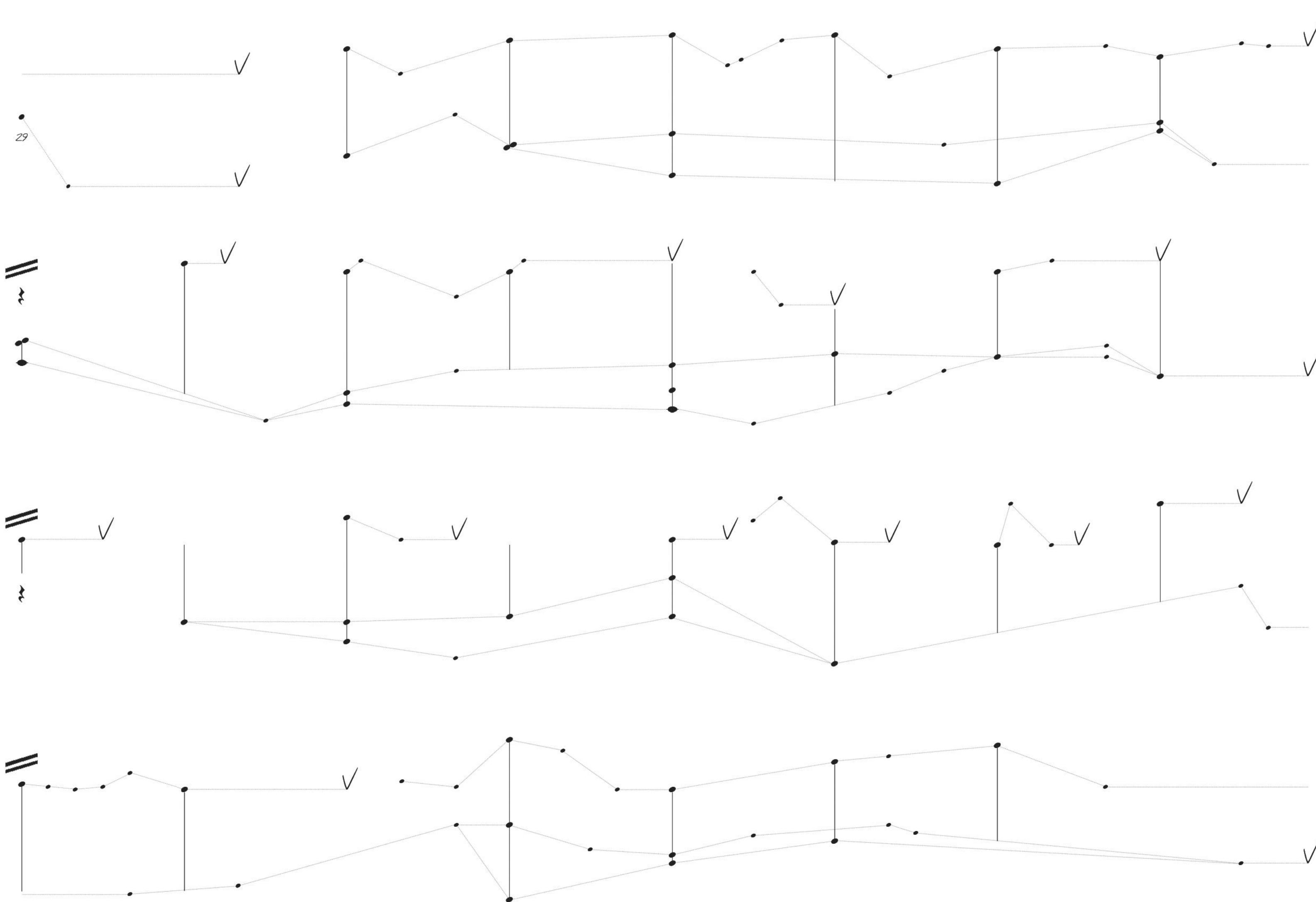
ffff furiosissimo

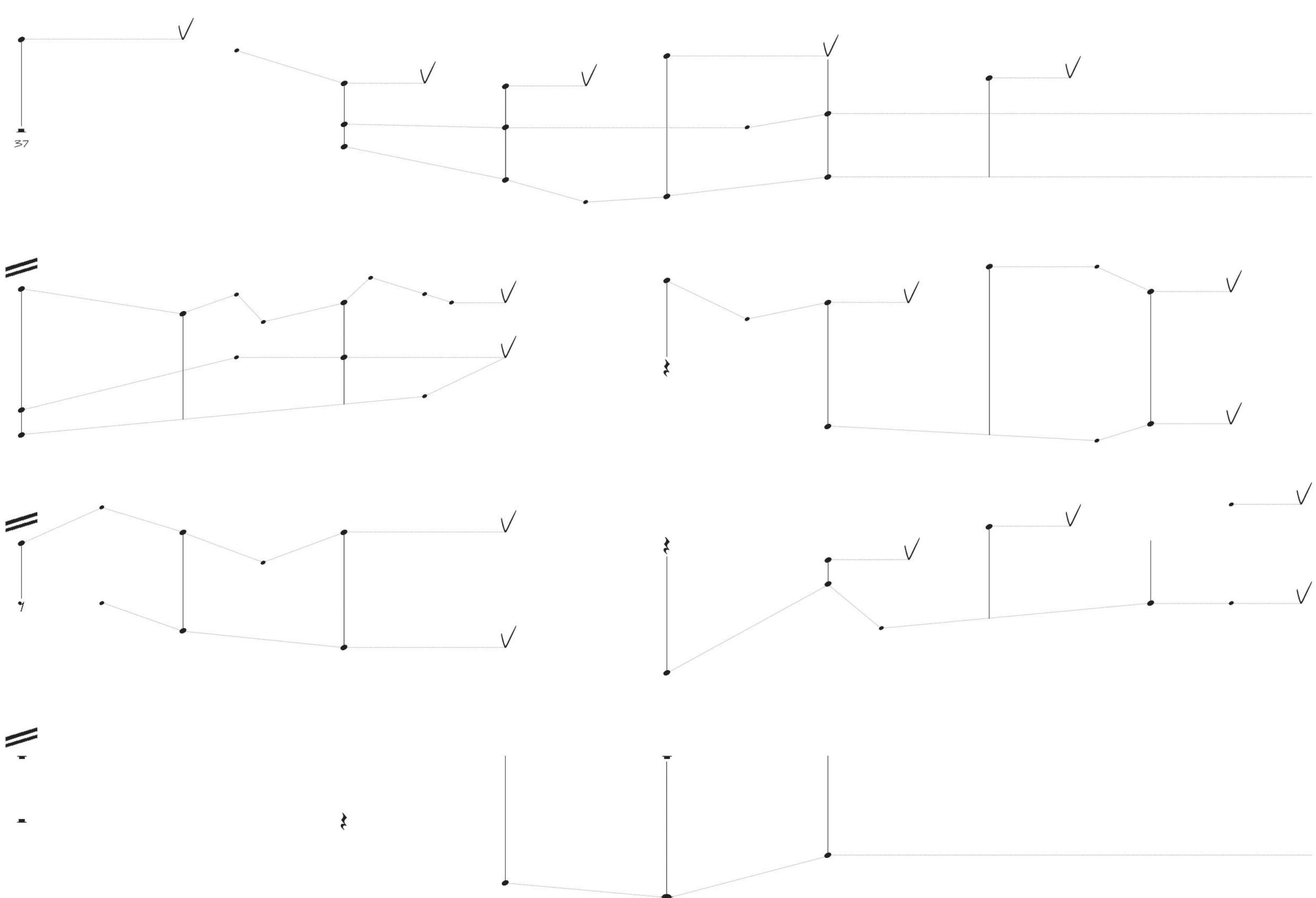
Improvisation 4A : Cri écarlate ($\approx 1'30$)
In memoriam Yano latridès

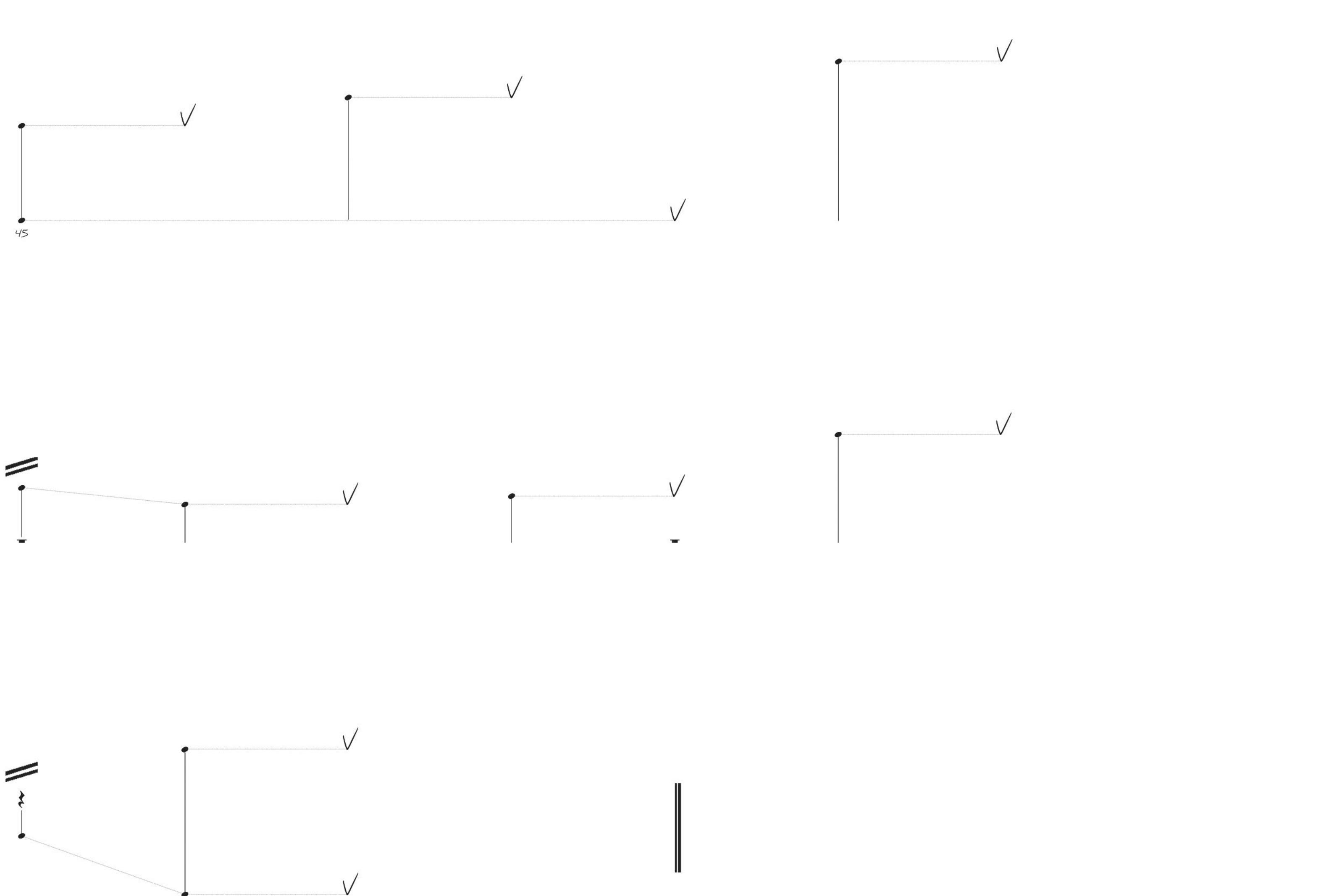

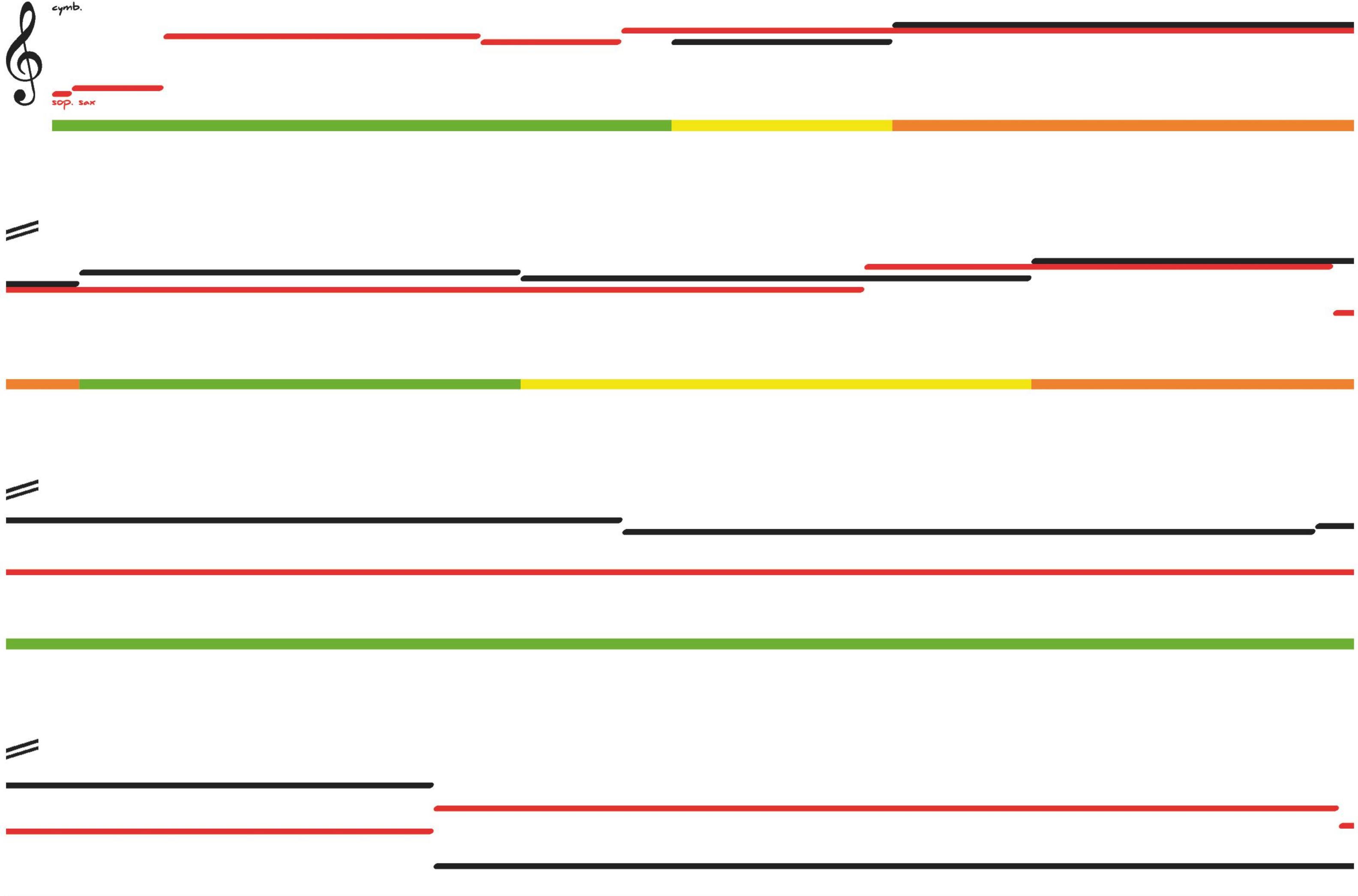

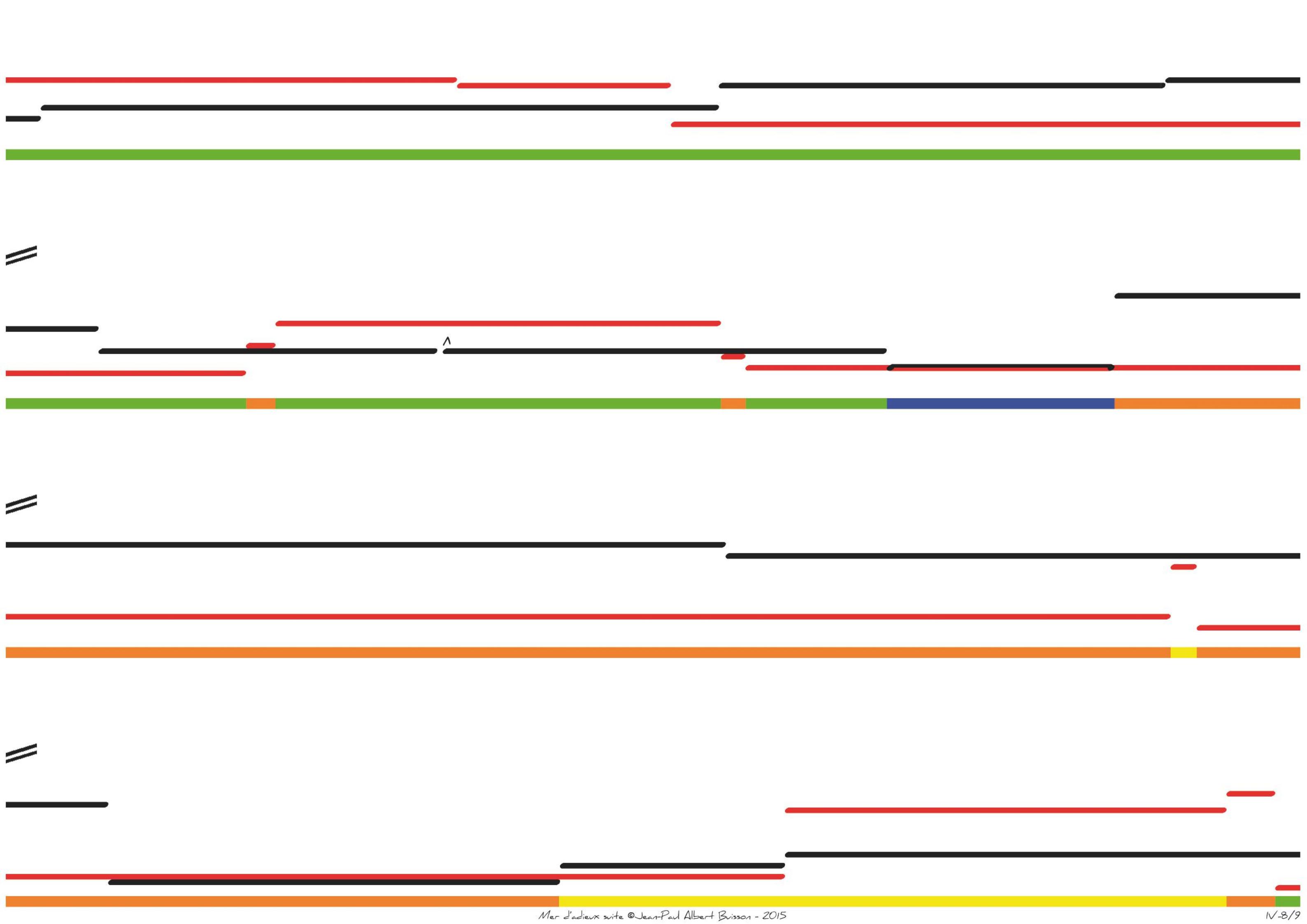

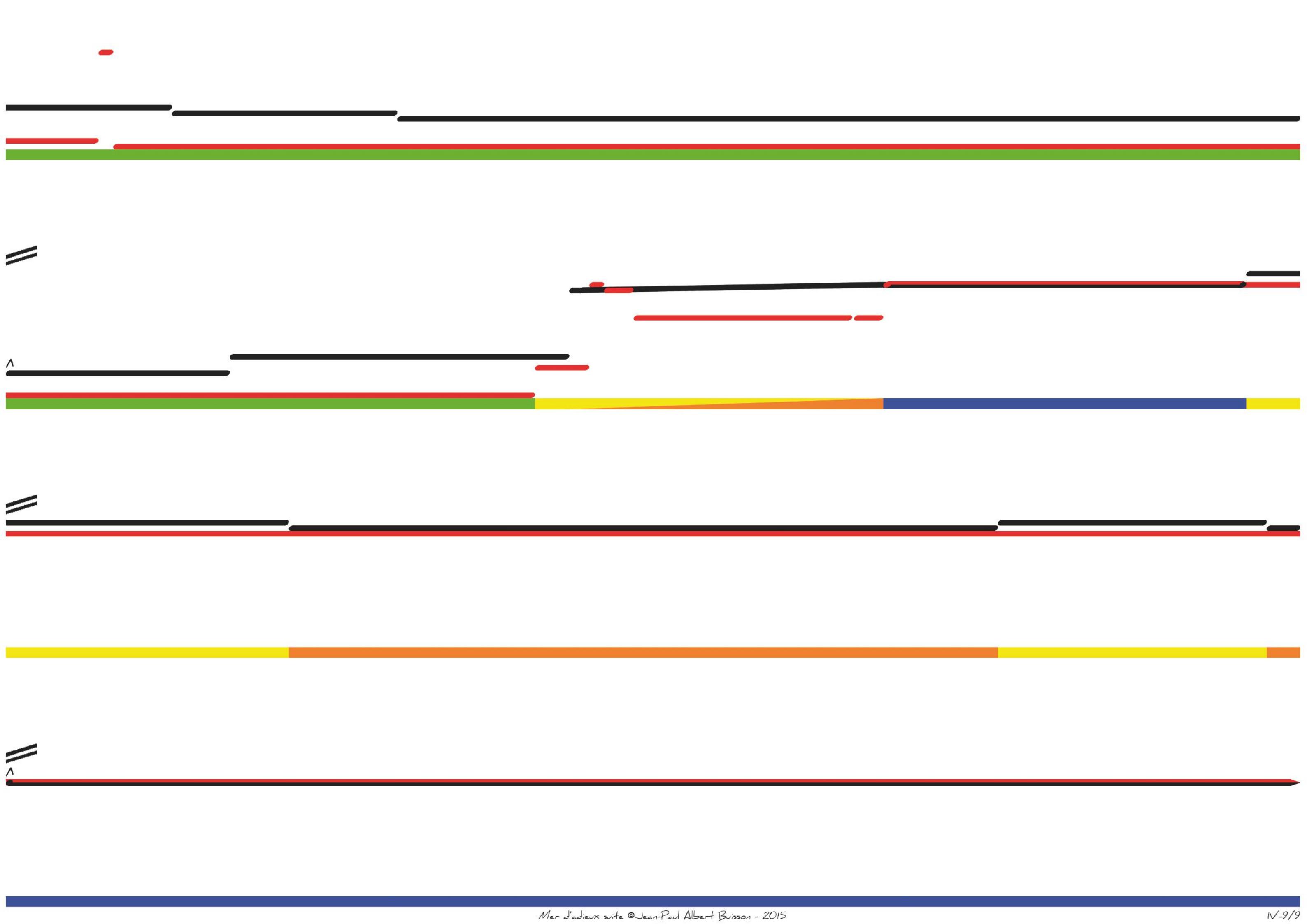
senza tempo, senza pulsazione, suoni continua...

Improvisation 4B : De l'imperfection ($\geq 3'12$)

cymb.

A

≈ 48

Suivre le son

The musical score consists of four systems of music, each with two staves. The top staff of each system is for 'sop sax' and the bottom staff is for 'perc'. The notation uses various symbols including dots, dashes, and arrows to represent pitch and rhythm. The first system starts with a dynamic of ≈ 48 BPM and a instruction to 'Suivre le son'. The subsequent systems show a continuation of the melodic line, with the second system featuring a dashed horizontal line indicating a sustained note or sound.

B

C déambulation chorégraphique jusqu'à sortie en coulisses

depuis les coulisses