

Samedi 4 mai 2024

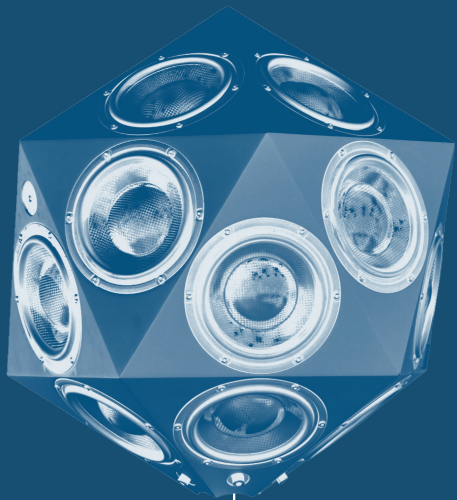

Coffret 2 CD & 1 DVD

François NICOLAS : *Petrograd 1918* (2021) et *Duelle* (2001)

Jean SEBAN : *Cantus firmus* (2024)

HÉTÉROPHONIES

François Nicolas

Dans le cadre
du séminaire *mamuphi*
Journée *Petrograd 1918*

(composition de François Nicolas,
commande de l'Ircam)

IRCAM

Samedi 4 Mai, 10h-18h
salle Stravinsky

Présentation de l'oratorio
(80 minutes, six mouvements)
pour piano, disklavier, Iko et récitant

Diffusion de l'enregistrement
avec Florence Millet (piano)
et Inès Nicolas (récitante)

Avant-première du film
Cantus Firmus de Jean Seban
(25 minutes)

Samedi 4 mai 2024

10h

Cantus firmus (première projection)

Petrograd 1918 (première partie)

- *I. Nuits de Petrograd* (15 mn)
- *II. Soulèvements* (13 mn)
- *III. Paroles* (12 mn)

13h-15h
Buffet

15h

Petrograd 1918 (seconde partie)

- *IV. Longue marche* (18 mn)
- *V. Aube* (16 mn)
- *VI. Postlude* (6 mn)

Cantus firmus (seconde projection)

Jean SEBAN

Cantus firmus

Alexandre Blok et Florence Millet et François Nicolas et Sebastian Zbinden et Inès Nicolas et Stella Rea et Cécile Lenoir et Anaëlle Cloarec et Jasmin Rivillon et Sophie Hervé et Lucienne Bréval et Clélia Renaut et Christilla Pellé-Douël et Daniel Wührmann et Isidore et Mstyslav Chernov et Evgeniy Maloletka et Louise Bréval et Charles Plumey et Agnès Guillemot et Jean Stolloff et Julien Chollat-Namy et Carlo Laurenzi et Sylvain Cadars et Didier Maes et Sequana et Virgile Novarina et

François NICOLAS

Petrograd 1918

ORATORIO

d'après le poème *Douze* d'Alexandre Blok
pour piano, disklavier, IKO et récitant

(80 minutes - 2021)

[Commande de l'Ircam]

- *Piano* : Florence **Millet**
- *Récitante* : Inès **Nicolas**
- *Assistant musical* : Carlo **Laurenzi**
- *Ingénieur du son* : Sylvain **Cadars**
- *Direction artistique* : Cécile **Lenoir**

ALEXANDRE BLOK

LES DOUZE

ÉDITION BILINGUE

TRADUIT ET PRÉSENTÉ PAR
ÉLIANE BICKERT

DESSINS DE
GEORGES ANNEKOV

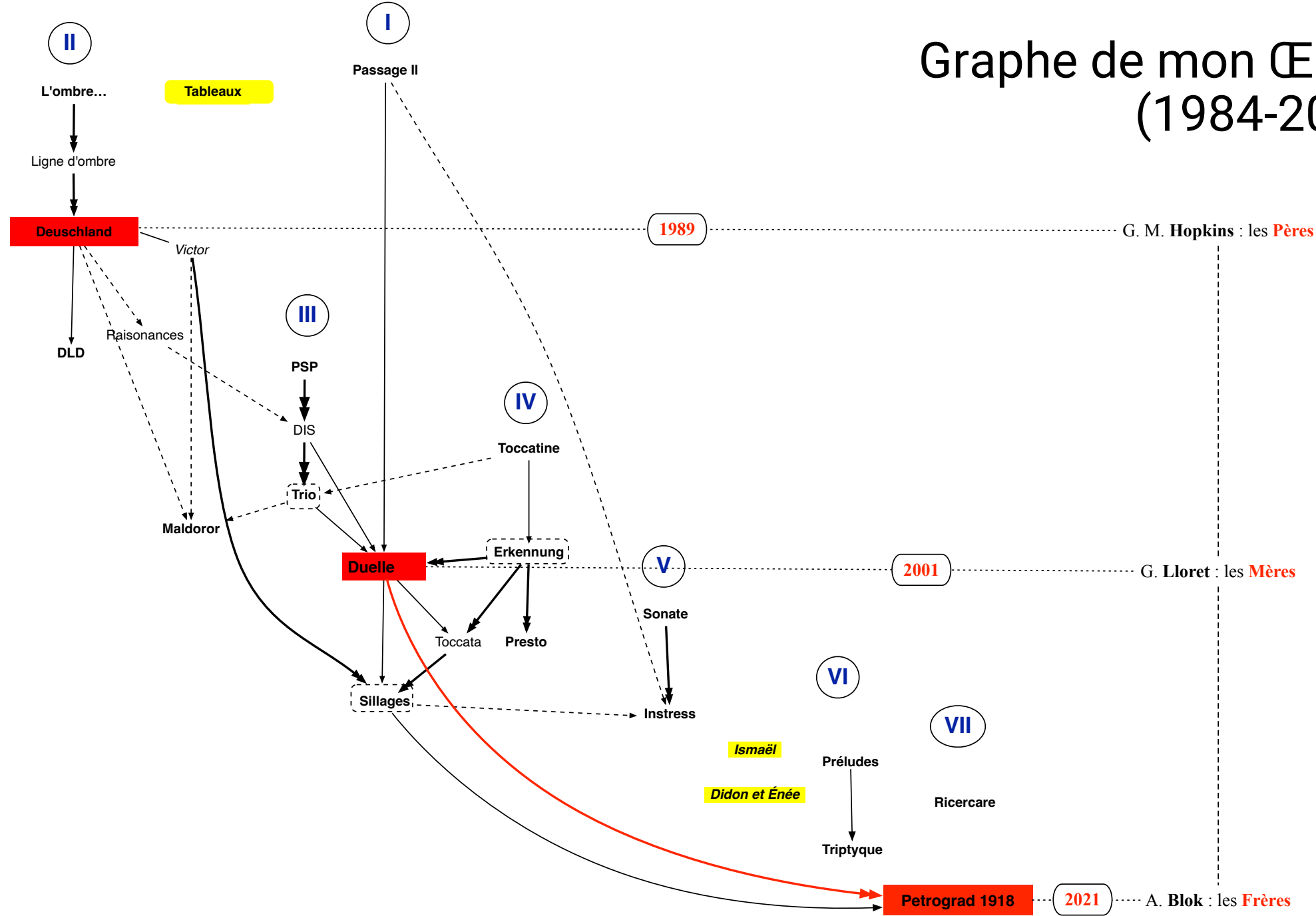

PARIS
LIBRAIRIE DES CINQ CONTINENTS
18, RUE DE LILLE (9)

La révolution bolchévique saisie fin janvier, une nuit à Petrograd...

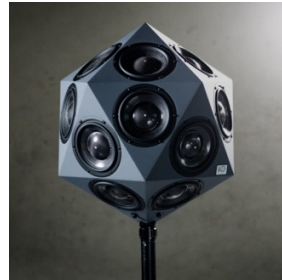
Graphe de mon Œuvre musicale (1984-2024)

Enjeux musicaux

A. Étendre l'instrument de musique :
un « **piano glorieux** »
entrelaçant trois « pianos ».

⇒ Mobilisation électroacoustique :
Timée (2001) → ***IKO*** (2021)

B. Étendre la polyphonie à une
hétérophonie : discours collectif de
voix musicales

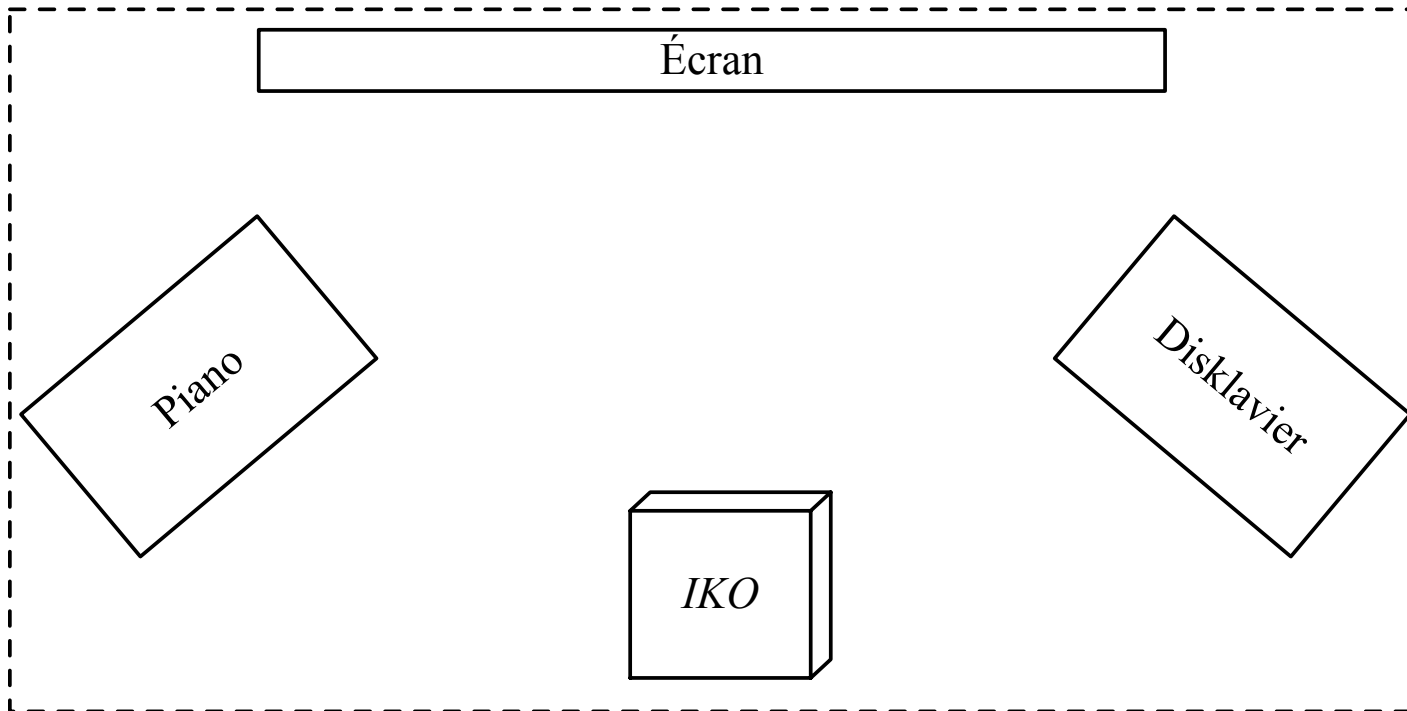
C. Étendre le discours musical par
adjonction d'un discours
langagier non-musical.
⇒ Extension de l'expressivité
musicale dont la formulation
langagière est confiée à la
récitante.

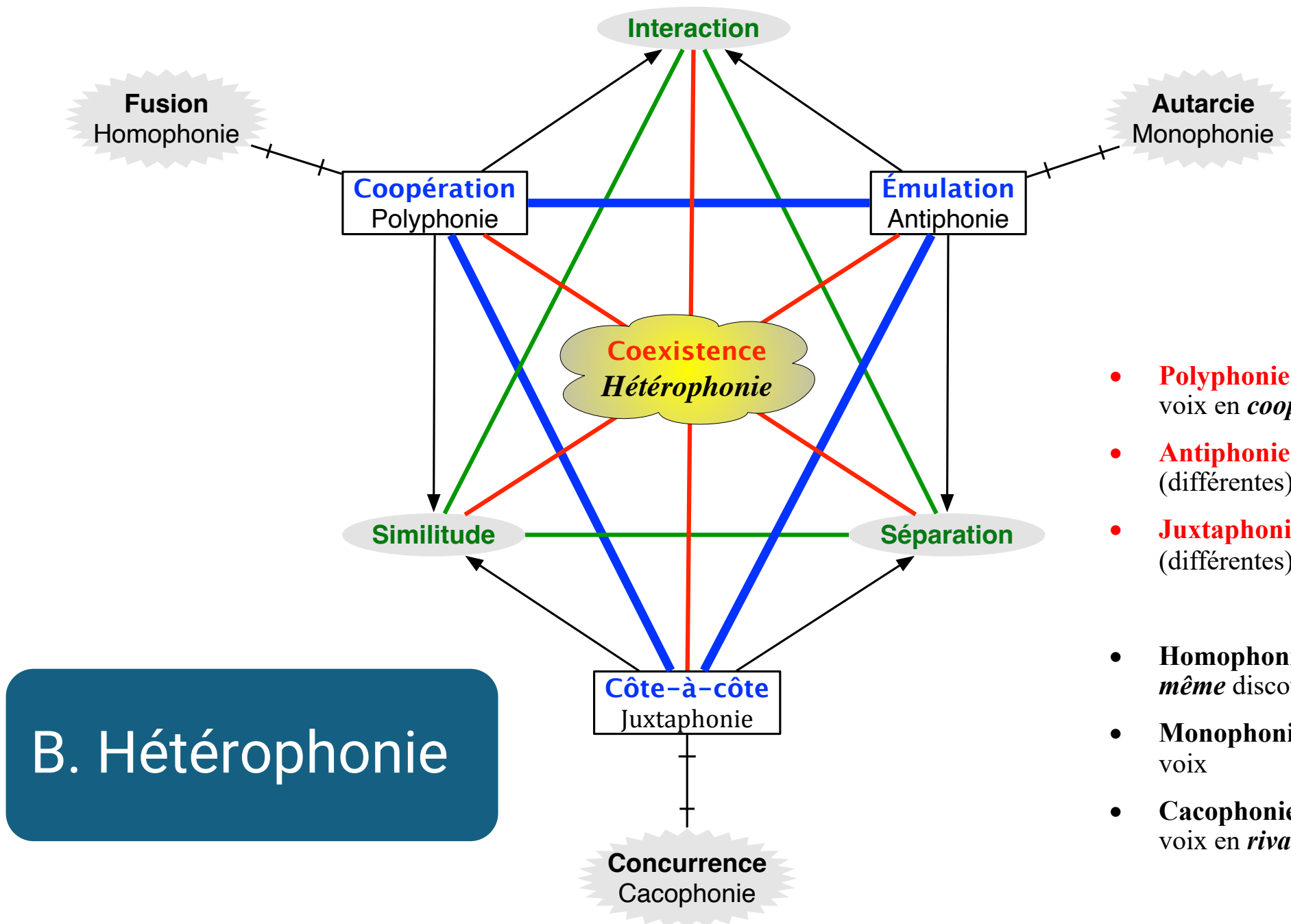
Au total, un **Oratorio** affirmant une
confiance musicale en l'Humanité
divisée sur elle-même.

⇒ autres musiques : musique
russe (années 1920) ; *Notations*
(Boulez, 1945) ; *Duelle* (2021)...

A. Un “Piano Glorieux” à trois voix

- **Piano live** : voix musicale d'un *corps-accord*
- **Disklavier** : voix d'un instrument mécanique
- **IKO** : voix imagée, « musicalisée » par rayonnement, de voix musicales

- **Polyphonie:** un collectif de (différentes) voix en *coopération* discursive
- **Antiphonie:** un dialogue alterné de (différentes) voix en *émulation* discursive
- **Juxtaphonie:** un tranquille *côte à côte* de (différentes) voix discursivement séparées
- **Homophonie:** un collectif de voix tenant le *même* discours
- **Monophonie:** le discours d'une *unique* voix
- **Cacophonie:** un collectif de différentes voix en *rivalité* discursive

Nouages hétérophoniques

À DEUX :

- émulation **antiphonique** entre différentes **polyphonies** ($A \otimes P$)

Cf. **II, IV, VI**

- émulation **antiphonique** entre différentes **juxtaphonie** ($A \otimes J$)

Cf. **I**

- **juxtaphonie** de **polyphonies** ($J \otimes P$)

Cf. **III, IV**

- **juxtaphonie** d'**antiphonies** ($J \otimes A$)

Cf. **III**

À TROIS :

- **juxtaposition** de deux **antiphonies** entre différentes **polyphonies** : $J \otimes (A \otimes P)$

Cf. **V**

- **antiphonie** entre deux **juxtaphonies** de différentes **polyphonies** : $A \otimes (J \otimes P)$

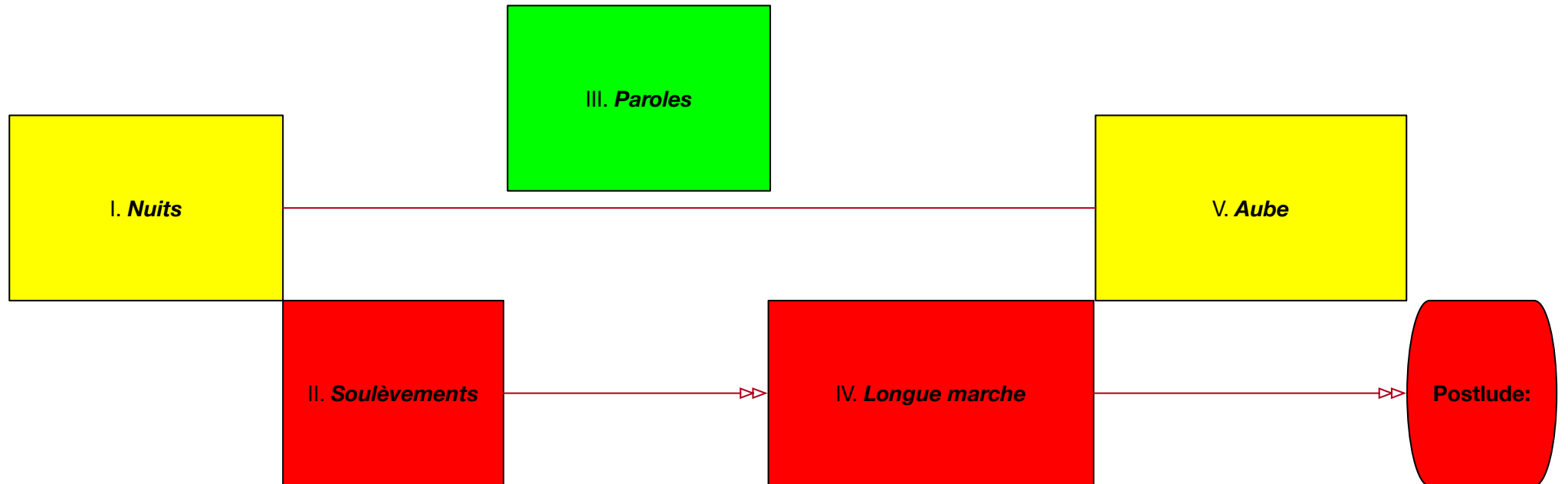
Cf. **I**

C. Oratorio

Forme Rondo :

couplets I-III-V (Hétérophonie)
refrains II-IV-VI (Piano glorieux)

	<i>NUITS</i>	<i>SOULÈVEMENTS</i>	<i>PAROLES</i>	<i>LONGUE MARCHE</i>	<i>AUBE</i>	<i>POSTLUDE</i>
Hétérophonie	I		III		V	
Piano « glorieux »		II		IV		VI

Avertissement !

1. Un enregistrement est **une image de musique** !
C'est donc l'équivalent d'un tableau, ou d'un film.
2. Cet enregistrement est **une image de la musique de *Petrograd 1918***.
3. Le parti est aggravé par le fait que **la musique de *Petrograd 1918* joue déjà intérieurement d'images de musique** : celles préalablement enregistrées qui ont été ensuite **rayonnées** par l'IKO !
4. Le travail compositionnel sur l'IKO a « musicalisé » son rayonnement, traitant **l'IKO comme un instrument de musique, qui rayonne** donc la musique (et non pas qui projette des sons comme le font les simples ensembles de haut-parleurs).
5. D'où, dans cet enregistrement, un effet « **tableau dans le tableau** » : dans l'image *projetée* par l'enregistrement, il y a des images *rayonnées* par l'IKO !
6. Cette reduplication (i.e. l'énonciation imagée épouse les images énoncées) adjoint une **dimension théâtrale** au discours musical.
7. L'enregistrement ici présenté est la conséquence involontaire d'un **revers « artistique »** : celui d'un projet collectif (théâtre-cinéma-musique) sur *Douze* qui a échoué.
8. Ce revers artistique a été généalogiquement ressaisi comme **contrainte créatrice** pour *Petrograd 1918*.

I – Nuits de Petrograd

Exposition

- **Traditionnel** (lakoutie - ♂ : *Chant de gloire*)
- **Orthodoxe** (*Notre père*)
- **Traditionnel** (♀ : *Le vieil érable*)
- **Bolchévique** (*Les vagues de l'amour*)
- **Orthodoxe** (*Basse profonde*)

Divertissement

- **Mosolov** : 2° sonate pour piano (A. Bagatov)
- **Lénine**
- **Bolchévique** (*Les vagues de l'amour*)
- **Ravel** : *Kaddish* (José van Dam)
- **Bolchévique** (*Le chant des partisans*)
- **Mosolov** : *Chant de la terre natale*
- **Medtner** : 2° concerto pour piano (M.-A. Hamelin)

Strette

- **Traditionnel** (Géorgie - ♂ : *Chant funéraire*)
- **Orthodoxe** (*Du haut des cieux*)
- **Traditionnel** (*Sous la fenêtre...*)
- **Bolchévique** (*Quitte la maison*)
- **Lénine**

I – Nuits

IKO

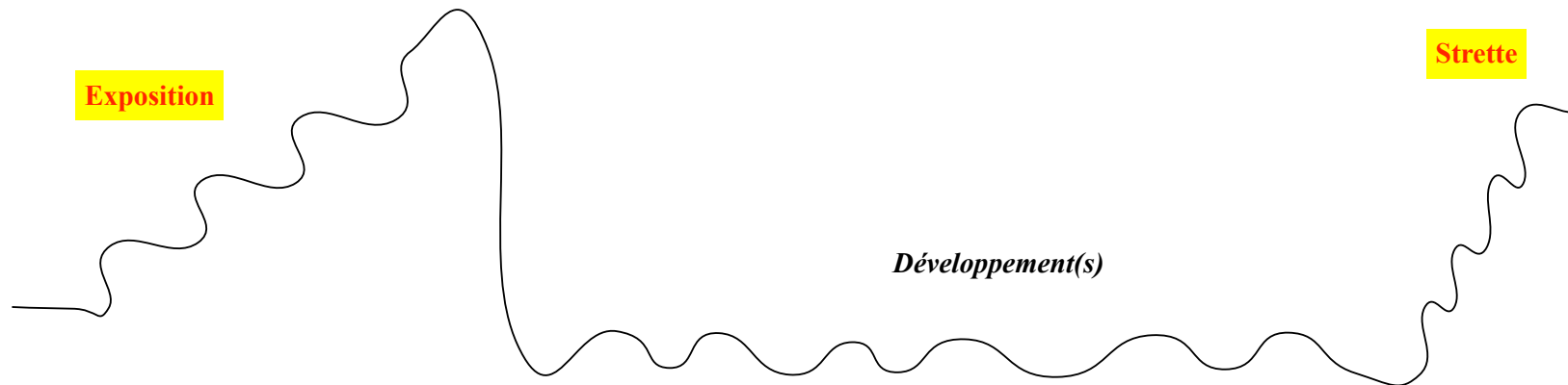
11 configurations

Configuration-IKO			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Figures initiales de directivité			HΔ	K	K	FΔ	HΔ	HΔ	K	HΔ	HK	HΔ	HK
Morceau n° :		Entrée (12'24)	y (±ε)	y ⁻	x ⁻ y ⁻	y ⁺ z ⁺	y ⁻ z ⁻	y ⁺ z ⁻ (+ rotations)	y ⁻ z ⁻	y (±ε)	y ⁺	y	y ⁺ z ⁺
1	Traditionnel (Iakoutie - ♂ : Chant de gloire)												
2	Orthodoxe (Notre père)	21"											
3	Traditionnel (♀ : Le vieil érable)	38"											
4	Bolchévique (Les vagues de l'amour)	1'29											
5	Orthodoxe (Basse profonde)	1'38											
Divertissement													
6	Mosolov : 2° sonate pour piano	1'59											
7	Lénine	3'											
8	Bolchévique (Les vagues de l'amour)	3'10											
9	Ravel : Kaddish	5'											
10	Bolchévique (Le chant des partisans)	7'											
11	Mosolov : Chant de la terre natale	8'35											
Strette													
12	Medtner : 2° concerto pour piano	8'52											
Strette													
13	Traditionnel (Géorgie - ♂ : Chant funéraire)	9'25											
14	Orthodoxe (Du haut des cieux)	9'39											
15	Traditionnel (Sous la fenêtre...)	9'55											
16	Bolchévique (Quitte la maison)	10'10											
17	Lénine	10'49											

Légende

K : cardio	H : hyper	x ⁺ : vers l'avant / x ⁻ : vers l'arrière
Δ : dipôle	F : faux	y ⁺ : vers la droite / y ⁻ : vers la gauche
		z ⁺ : vers le haut / z ⁻ : vers le bas

Juxtaphonie: une « fugue » à cinq voix !

Exposition

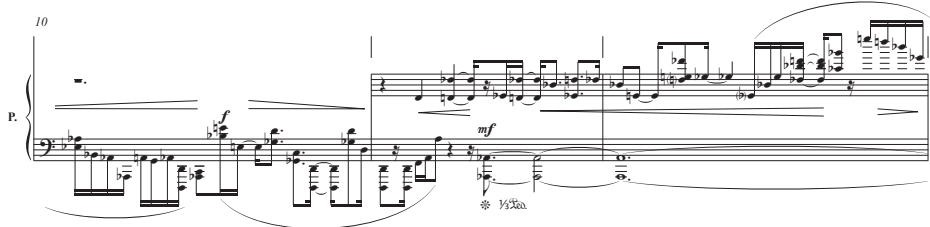
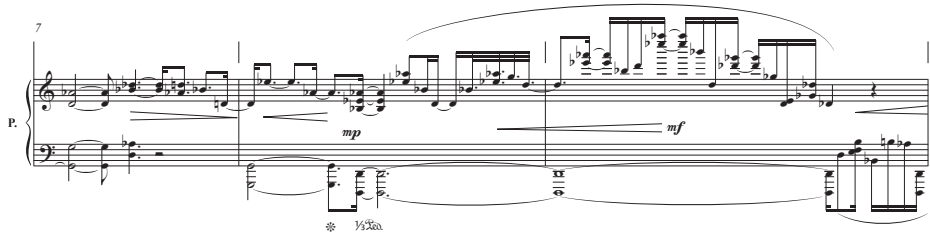
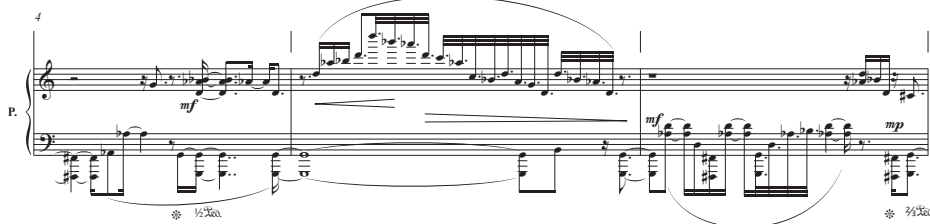
- 1) **Traditionnel** (Iakoutie - ♂ : *Chant de gloire*)
- 2) **Orthodoxe** (*Notre père*)
- 3) **Traditionnel** (♀ : *Le vieil érable*)
- 4) **Bolchévique** (*Les vagues de l'amour*)
- 5) **Orthodoxe** (Basse profonde)

Divertissement

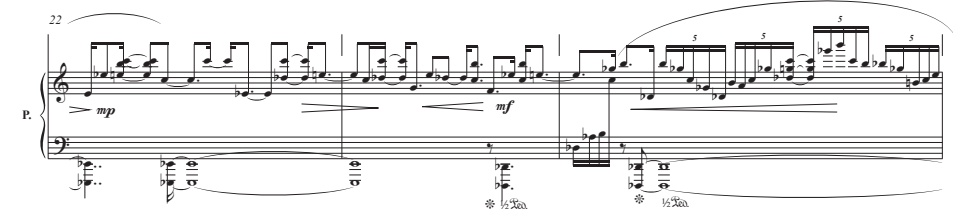
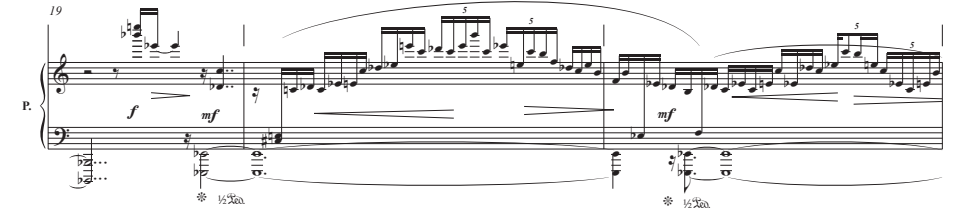
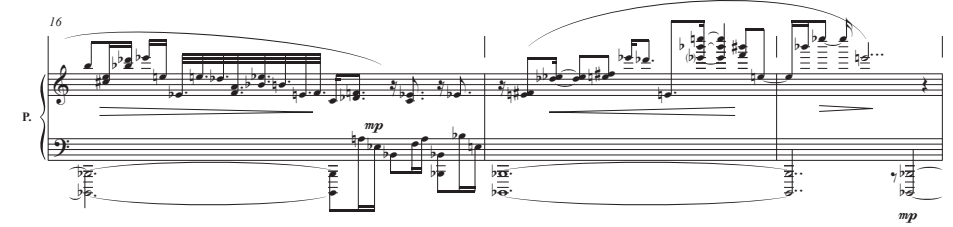
Strette

- 1) **Traditionnel** (Géorgie - ♂ : *Chant funéraire*)
- 2) **Orthodoxe** (*Du haut des cieux*)
- 3) **Traditionnel** (*Sous la fenêtre...*)
- 4) **Bolchévique** (*Quitte la maison*)
- 5) **Lénine**

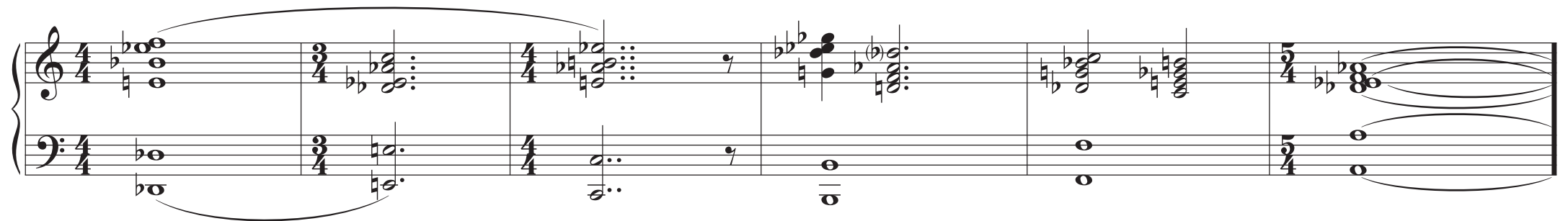
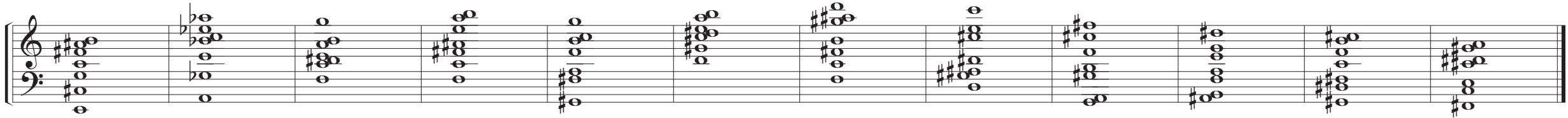
♩ = 132 *Con fuoco*
Très expressif

1. « Le **soulèvement** commence au **Nord**. »
Piano live
2. « Le **Sud** prend le relais. »
Disklavier
3. « Bientôt **l'Ouest** entre en scène. »
IKO
4. « **L'Est** achève d'enflammer la ville. »
Le piano « glorieux »

Un « cantus firmus » : un enjeu harmonique

III - *Paroles*

Piano
Disklavier

Études : I & X

Toccata

Boléro
(78 tours)

sur l'entrée du français

IKO

Brouhaha

Poème I

Poème III

● — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 —

III - *Paroles* : Juxtaphonie d'antiphonies

Piano
Disklavier

Études : I

& X

Toccata

Boléro
(78 tours)

sur l'entrée du français

Brouhaha

Poème I

Poème III

IKO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Attaquer, juste après le second
"Vent, vent" en français

Étude I
[Notation 1]

"Nuit noire, neige blanche. Vent, vent. Nul ne tient droit sur tout ce sacré monde."

♩ = 48

Piano

mp

pp

Ped.

x

f

De ta re - vo - lu - tion.

Ped.

mf

Disklavier

ff

Ped.

x

pp

Ped.

x

mf

5

4/4

p

il faut gar-der l'at-ture!

pp

Ped.

x

Nuit noire, nei - ge blanche. Vent, vent. Nul ne tient droit sur tout ce sa-cré monde.

mf

6/4

6/4

pp

Ped.

x

mf

pp

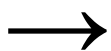
Ped.

x

Notation 1

Fantastique - Modéré

Musical notation for 'Fantastique - Modéré'. It features a piano part with a treble and bass staff. The tempo is marked 'Fantastique - Modéré'. Dynamics include *mp*, *pp*, *ff subito*, *f*, and *pp*. Pedal markings 'Ped.' and 'x' are present. The notation includes a triplet of eighth notes in the right hand and a half note in the left hand.

“Nuit noire, neige blanche. Vent, vent. Nul ne tient droit sur tout ce sacré monde.”

De la ré - vo - lu - tion,

Piano

Disklavier

Musical notation for 'Nuit noire, neige blanche. Vent, vent. Nul ne tient droit sur tout ce sacré monde.' The notation is divided into two systems: 'Piano' and 'Disklavier'. The 'Piano' system includes a piano part with a treble and bass staff, and a vocal line with lyrics. The 'Disklavier' system includes a piano part with a treble and bass staff, and a vocal line with lyrics. The tempo is marked 'Nuit noire, neige blanche. Vent, vent. Nul ne tient droit sur tout ce sacré monde.' Dynamics include *mp*, *pp*, *f*, and *mf*. Pedal markings 'Ped.' and 'x' are present. The notation includes a triplet of eighth notes in the right hand and a half note in the left hand.

Pour un opéra « *Douze* » ?

La question que soulève la fin du poème *Douze* n'est pas traitée dans *Petrograd 1918* :

*Ainsi avancement-ils d'un pas souverain –
Derrière eux – le chien affamé.*

Devant eux – sous le drapeau rouge-sang,

Invisible dans le blizzard,

Invulnérable aux balles,

Effleurant à peine le sol,

Ruisselant de perles sous la neige,

Le front ceint de roses blanches –

Devant eux – *Jésus-Christ.*

[illegible]

IV – *Longue marche*

A. Pas

A1. Marche

A2. Danse

A3. Marche

A4. Danse

B

B1. Précipitation

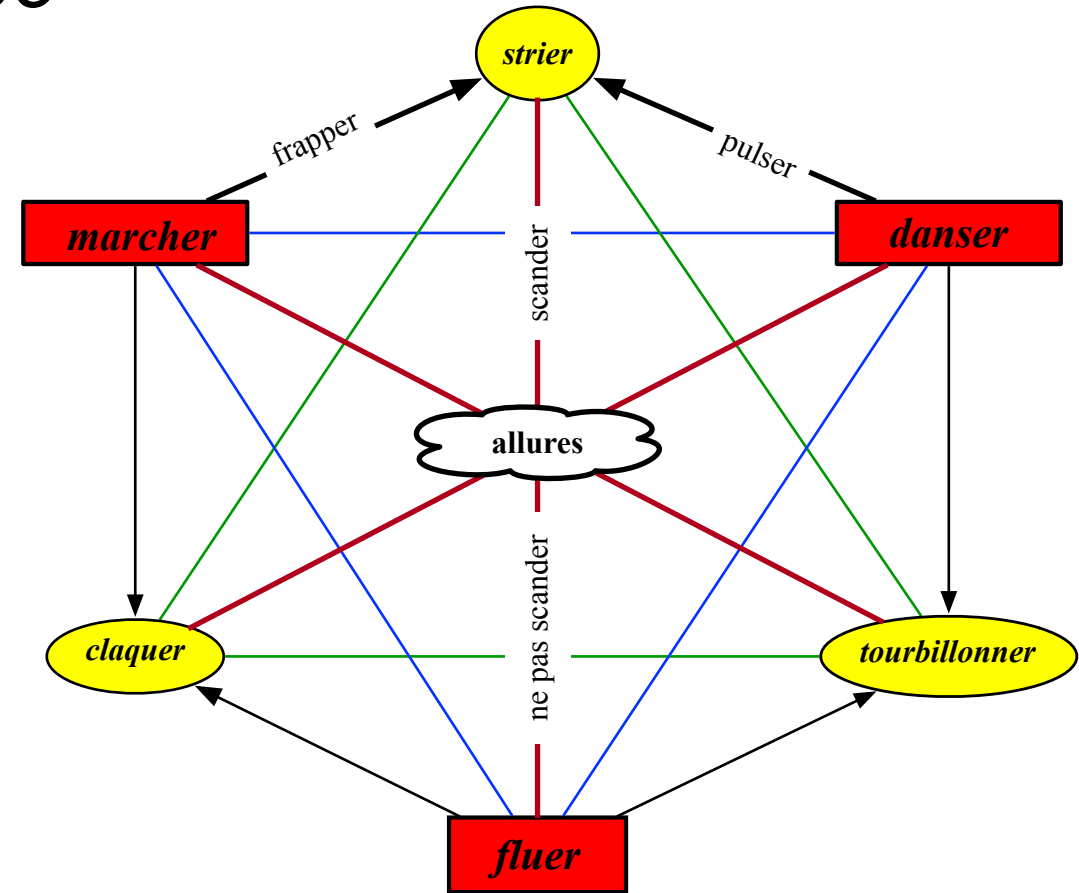
B2. Piétinements

B3. Percée

C. Pause

Marche & Danse

	Le pas de	
	MARCHE	DANSE
	descente-tombé	élévation-levé
	frappe le sol	élan bondissant
<i>rythme</i>	binaire	ternaire
<i>tactus</i>	valeurs pointées	triolet
<i>pied poétique</i>	trochée	iambe

Un enjeu **rythmique** : du poly-rythme à un hétéro-rythme

Début de *Longues marches* : **antiphonie** marche/danse

2 **A. Pas**

A.1 Marche

$\text{♩} = 156$

9/4

mf *mp* *mf* *mp*

sfz *sfz* *sfz* *sfz*

5

mp *mf*

sfz *sfz* *sfz*

mf *mp*

11

mp *mf* *mf*

sfz *sfz* *sfz*

mf *mp*

14

mp *mf* *mp*

sfz *sfz* *sfz* *sfz*

mp *mf*

21

mf *mp*

sfz *sfz* *sfz*

53 $\text{♩} = 156$ *A.2 Danse*

9/8

p

mf *mp*

sfz *sfz* *sfz*

56

mp

mf

59

p *mf*

mp

V – Aube

4 **B.I** $\text{♩} = 48$

P.

Fl.

1

2

Cl.

1

2

Cl. b.

1

2

Bn.

1

2

Cors

1

2

Tbn

1

2

V.

I

II

A.

Vc.

DK

7

P.

Fl.

1

2

Cl.

1

2

Cl. b.

1

2

Bn.

1

2

Tbn

1

2

V.

I

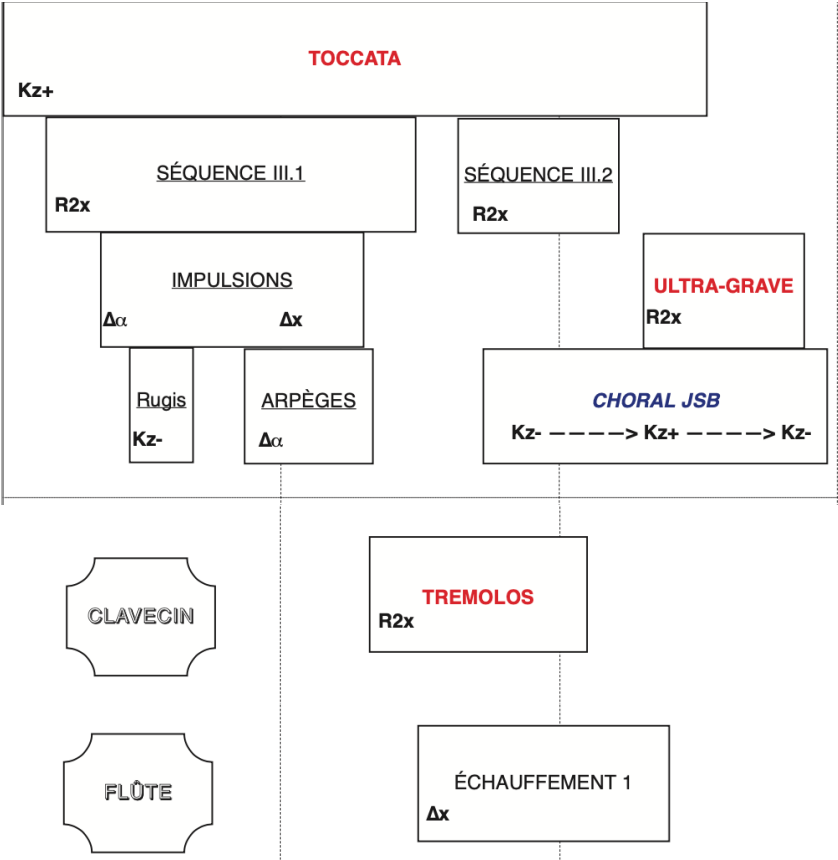
II

A.

DK

V – Aube

A – Duelle
IKO

C – Chorals
Piano

B – Sillages
IKO

Vingt instruments en trois groupes

	α	β	γ
Bois	2 flûtes 2 bassons	2 hautbois cor anglais	2 clarinettes clarinette basse
Cuivres	cor	2 trompettes	2 trombones
Cordes	alto	violoncelle contrebasse	2 violons

Organisation dans l'IKO

	1-3			4-5		6-8		
	1	2	3	4	5	6	7	8
α	Δy			K x ⁺ y ⁺ z ⁻		K x ⁺ y ⁻ z ⁻		
β	K x ⁺ y ⁺ z ⁻			K x ⁺ y ⁻ z ⁻		Δy		
γ	K x ⁺ y ⁻ z ⁻			Δy		K x ⁺ y ⁺ z ⁻		
H : Ω		clarinette	violon	cor anglais	hautbois	flûte	hautbois alto	trompette
N : K x [±] z [±]						trompette	flûte	
						violoncelle		[disklavier]

FRÈRES HUMAINS...

Frères humains qui avant nous vécurent,
N'ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car poursuivons tout seuls votre aventure
Et vous saurez de nous avoir merci.
Vous nous voyez attachés sans répit,
Tous au labeur, d'espérance nourris,
Et ce présent dévoré et pourri.
Toutes nos vies, étouffées, saccagées.
De notre état, personne ne s'en rie ;
Et vous prions de nous encourager !

Si frères vous clamons, pas n'en devez
Avoir dédain, quoique sommes assis
Sur vos cendres. Toutefois, vous savez
Que tous hommes n'ont pas repos acquis ;
Excusez-nous, puisque sommes transis
Par angoisse de nous trouver marris.
Que votre appui ne soit pour nous tari,
Nous préservant d'un dépiteux fossé.
Nous sommes droits, âme ne nous harie,
Et vous prions de nous encourager !

La nuit voudrait nos espoirs replier,
Un sort obscur rendre nos bras flétris ;
Et l'ennemi tous nous désespérer,
Nous arracher retraites et abris.
À nulle paix nous ne sommes admis ;
Puis çà, puis là, comme le vent varie,
À son plaisir sans cesser nous charrie,
Tout acharné à nous désorienter.
Soyez amis de notre confrérie,
Et vous prions de nous encourager !

Humanité, qui sur tous a maistrie,
Garde que peur n'ait de nous seigneurie ;
Sur l'abandon n'avons rien à gager.
Hommes, ici n'a point de moquerie ;
Et vous prions de nous encourager !

VI. *Postlude*

VI. Postlude

Très librement rubato...
♩ = 90

P.

mf *sfz* *mp* *p* *mp*

Ped. *

5

mf *mp* *mf* *mp*

Ped. *

9

mf *mp* *p* *f*

Ped. *

13

sfz *mf* *f* *mf*

Ped. *

17

mp *p* *mp* *p*

Ped. *

♩ = 120

P.

21

mp *f* *mp*

3/4 Sea * *1/2 Sea* * *3/4 Sea*

DK

p *mp* *f* *mp*

3/4 Sea * *1/2 Sea* * *3/4 Sea*

26

mf *mf* *mp*

1/2 Sea * *3/4 Sea*

DK

mf *mf* *mp*

1/2 Sea * *3/4 Sea*

Fin du Postlude : exemple de polyphonie par le piano “Glorieux”

The image displays a musical score for a piece titled "Fin du Postlude", featuring polyphony for three instruments: Piano (P), IKO, and DK. The score is divided into three systems, each showing the interaction between these instruments.

System 1 (Measures 71-74):

- Piano (P):** The right hand plays a complex melodic line with many beamed sixteenth notes. The left hand provides a steady eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *mp* is present.
- IKO:** The right hand plays a series of eighth-note chords, while the left hand plays a continuous eighth-note pattern.
- DK:** The right hand plays a melodic line with some grace notes. The left hand plays a steady eighth-note accompaniment.

System 2 (Measures 75-78):

- Piano (P):** The right hand continues the complex melodic line. The left hand's accompaniment becomes more active. Dynamic markings include *mp*, *mf*, and *f*.
- IKO:** The right hand plays eighth-note chords, and the left hand continues the eighth-note pattern.
- DK:** The right hand plays a melodic line. The left hand's accompaniment is more complex, with some triplets. Dynamic markings include *mp*, *mf*, and *f*.

System 3 (Measures 79-82):

- Piano (P):** The right hand plays a complex melodic line. The left hand's accompaniment is very active. Dynamic markings include *ff* and *fff*.
- IKO:** The right hand plays eighth-note chords, and the left hand continues the eighth-note pattern.
- DK:** The right hand plays a melodic line. The left hand's accompaniment is very complex, with many beamed notes. Dynamic markings include *ff* and *fff*.

The score is written in a key signature of one flat (B-flat) and a 2/4 time signature. The instruments are labeled P, IKO, and DK. The score includes various musical notations such as notes, rests, beams, and dynamic markings.

François NICOLAS

Petrograd 1918

ORATORIO

d'après le poème *Douze* d'Alexandre Blok
pour piano, disklavier, IKO et récitant

(80 minutes - 2021)

[Commande de l'Ircam]

Dans l'hétérophonie entre

Petrograd 1918 | **Cantus firmus**

quelle *antiphonie* ?

Cantus firmus, L'annonce faite à François

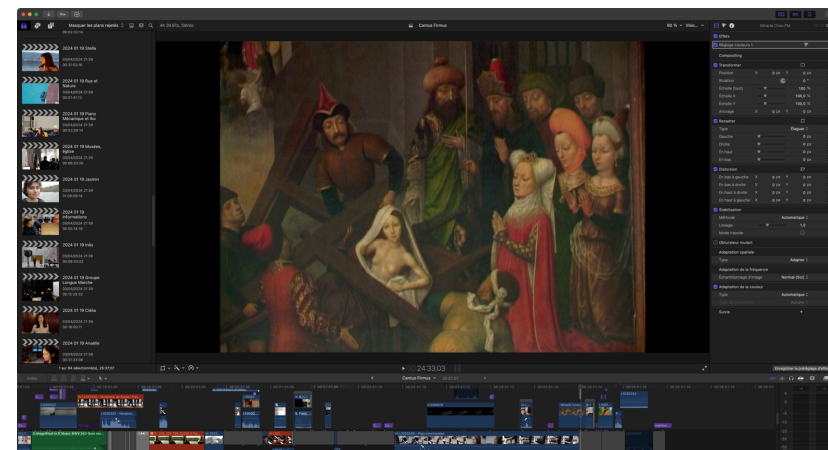
Jean Seban (2024)

et le rythme devient ainsi une forme-sens, pour dire ce qu'on ne sait pas dire ni penser sans lui. Toute poésie est un voile étendu sur la pointe de quelques mots. Ces mots-là brillent comme des étoiles et Alexandre Blok et Florence Millet et

François Nicolas et Le Clos-Bon-Dieu et Sebastian Zbinden et Inès Nicolas et L'A Pâtisserie et Le Général de Ségur et le Rez-de-berge et Stella Rea et Cécile Lenoir et Anaëlle Cloarec et Jasmin Rivillon et Sophie Hervé et Lucienne Bréval et Clélia Renaut et Christilla Pellé-Douël et Daniel Wührmann et Isidore et Mstyslav Chernov et Evgeniy Maloletka et Louise Bréval et Charles Plumey et Agnès Guillemot et Jean Stolloff et Julien Chollat-Namy et Carlo Laurenzi et Sylvain Cadars et Didier Maes et Sequana et Virgile Novarina et

Le Miracle de la Vraie Croix

« Chacun de nous est quelque chose d'extraordinaire qui ne vit,
qui n'apparaît qu'une fois dans toute l'histoire du monde. »
Vladimir Jankélévitch