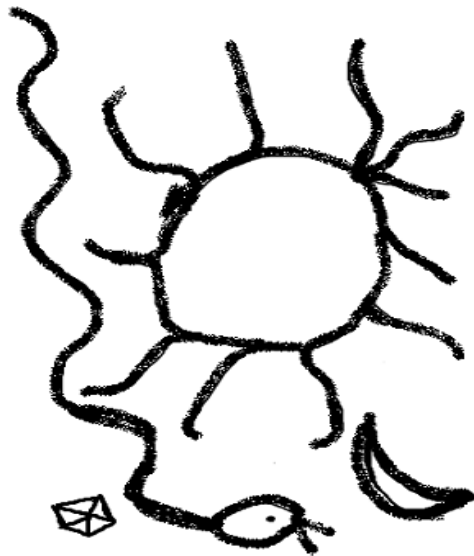

L'Œuvre au Blanc

(suivit de L'Œuvre Initiatique)

Tristan-Patrice Challulau.

(1990, 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 jeune 205 Peugeot (Elle était encore loin de ses 500.000 km, elle n'en avait que 200.000...)

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, que m'avait indiqué un ami Argentin passionné de Tarkowski.

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 accords/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 : pour leur magie dans leur brièveté ; pour leur poésie dans l'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 *Mikrocosmos* 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 ce n'est pas facile, mais court...)

L'Alchimiste transforme le plomb en or...

Par exemple il transforme l'écorce de saule en aspirine, ce qui est de l'or quand on a mal...

...Quant à l'alchimiste musicien, il transforme les sons en mélodies rythmées, ce qui est de l'or pour l'âme...

L'Œuvre au Blanc

Sans lenteur & fluide ♩=132

Tristan-Patrice Challulau

p dolce

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.

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

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

* 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

croiser *p* sub.

pp Sub.

rall.

Lait...

Ped.

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 ♩=152 et chercher l'expression

11

14

1/2 Ped.

16

Reprise obligatoire

19

22

24

2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 2 1 2 3 3 2 > > >

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

Ped. [1/2]

27

2 2 2 2 5 7 2 2 2

pp

Ped. (sempre ped.)

30

5 5 1 2 4 5 *sfz*

sempre cresc. *fff*

Ped. [2/3]

32

5 2 1 2 10 3 2 3 3

mp

1/2 Ped. Ped.

34

4 3 2 3 [2/3]

Cresc. Reprise obligatoire

Ped.

37

5 *f* *ff* *fff* *sfz*

Ped. [1/2] Secco

(1'31'')

Huile...

Presque lent -très chanté- ♩=63

Più espressivo

39 *pp* *p* *mf* *f* *p* *écho*

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

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 $\bullet = 80$

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

senza Ped.

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

Ped.

59 *p* *pp* *mp* *fff* *fff* *ppp* *secco*

ten. *Terre...* (25")

Tranquille ♩=66

Commencer en dessous du tempo et accel.

Reprise obligatoire

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

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* *ff*

Commencer en dessous du tempo et accel.

2da volta : FF sempre

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

Reprise obligatoire

69 *p* *f* *mp* *rall.* *rall. molto* *ped.* *ped.*

col ped. *Diamant... (59'')*

Magique & fluide ♩=121

71 *mf* *f* *do* 3 2 1

73 *ff* *mp* *pp* *8va* *loco* *8va*

75 *Sub. pp* *8va* *poco a poco cresc.* **reprise X 3 ou 4**

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

81 *p* *fff* *pp* *ppp* *8va* *8vb* *mp* *8va* *8vb* (sempre ped.) ↑M.G. *al fine*

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*

Ped. 1 2 2 3 3 2 3 *Ped.*

Var. 3 bis croiser

106 *Sub. pp*

Ped. 2 4 *Ped.* *Ped.*

109

Ped. *Ped.* *Ped.*

Var. 4 ironique & acerbe...

112 *p* *pp* *p*

Ped. *Ped.* *Ped.* *Ped.*

116 *pp* *p* *secco*

due mani *8va* ad lib.

due mani *8va* ad lib.

due mani 8va ad lib.

Soufre... (l'41'')

Ped. *Ped.* *Ped.*

Déterminé ♩=188

119 *f* *senza* *leg.* *ff* *f* *ff*

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

Gliss. 1 2 3

126 *ff* *mp* *f*

ne pas jouer la 2ème fois

ne pas jouer la 2ème fois

130 *sffz* *mp* *ff* *pp* *sffz*

1ère fois

133 *rall. molto* *pp* *f* *sffz*

reprise obligatoire

2ème fois

croiser

M.D. 1 2 3 4

M.G. 1 2 1 3 2 4

croiser

8vb

M.D. 4 3 2 secco

(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 *rall.* *pp* *a tempo* *p* *p*

(sempre ped. →) *ped.* *ped.*

144 *pp* *ped.* *ped.* *

(sempre ped. →) (sempre ped. →)

Lune...
(59")

L'Œuvre Initiatique

9 pièces pour piano

A propos de la Polysémie :

Le Tombeau de Jolivet (pa.16) a été superposé avec Huile vive (pa.4) et 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...

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

L'Œuvre Initiatique

9 pièces pour piano

I : Le Tombeau d'André Jolivet

Tristan-Patrice Challulau

Sans lenteur & fluide (& très rubato)

149 *pp* *sempre espressivo e legato*
Ped.
 (Col molto ped.)

152 *pp* délicat
ten.
un poco ten.
ten.
 5 mi
 1 sol
Gliss.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.

154 *mp*
mf Più espressivo
Ped.
Ped.
Ped.
 (-4)
Ped.
Ped.

158 *sub.f*
mp
p
sempre espressivo
Ped.
Ped.
Ped.
 1/2 Ped.
Ped.

161 *Ped.*
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
 (1'31")

II : Ohana, Maurice...

J'ai beaucoup joué de sa musique...

Très lent (Blues)

165 *mp*

171 *poco a poco cresc.*

177 *sempre cresc.* *ff* *fff*

→ *Leg.* *Leg.* * *Leg.* *Leg.* (1'21")

Detailed description: This musical score is for a piece titled 'Ohana, Maurice...'. It is marked 'Très lent (Blues)'. The score is in 4/4 time and consists of three systems of music. The first system starts at measure 165 with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The second system starts at measure 171 with a 'poco a poco cresc.' instruction. The third system starts at measure 177 with a 'sempre cresc.' instruction, reaching fortissimo (*ff*) and then fortississimo (*fff*) by the end. The piece concludes at 1'21". Fingerings and articulations are indicated throughout, including slurs, accents, and specific finger numbers (1-5). Pedal markings include 'Leg.' (legato), 'poco a poco cresc.', and 'sempre cresc.'. A double bar line with repeat dots is at the end of the third system.

III : de Deux en deux

Sans lenteur

184 *p*

186 *Leg.* * *Leg.* (17")

Detailed description: This musical score is for a piece titled 'de Deux en deux'. It is marked 'Sans lenteur' and begins at measure 184 with a piano (*p*) dynamic. The score consists of two systems of music. The first system starts at measure 184 and ends at measure 186. The second system starts at measure 186 and ends at measure 193. The piece concludes at 17". Fingerings and articulations are indicated throughout, including slurs, accents, and specific finger numbers (1-5). Pedal markings include 'Leg.' (legato) and an asterisk (*). A double bar line with repeat dots is at the end of the second system.

IV : Penderecki (Duo pour Penderecki) [Pièce polysémique]

Le rythme souvent iambique de la M.G. doit être interprété comme une supplique.
Les mélismes de la M.D doivent être comme le discours d'un puissant orateur.
La polysémie existe donc entre un supplican et un révolté.
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** *(f sempre)* *(vitupérez)*

M.G *un peu allant* **pp** *(timide/suppliant)* *(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, ce sont deux sens à la fois... Dépassons le piano ! Cette pièce est un exemple typique de ma polysémie.

(f sempre)

(pp sempre) *x2 ad lib.* **pp**

(f sempre)

(pp sempre) **pp**

196 *f* 5 4 3 2 1 *f* 2 1 3 2 5

p sub. *pp* *pp* *pp*

198 (*f sempre*) 4 *f* 5 4 1 2 1 *Poco allegro* *cantando* 5 4 5 4

ppp *mf* *pp sub.* *mf* *pp* *pp*

accel/rall. *Poco allegro* *cantando* *Più espressivo* *Tempo 1°*

201 5 2 1 *f* 3 4 5 4 *p* 5 5 5 4 5 5

f *p* *subf*

rall. molto

203 *mp* 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 3 2 1

pp *f* *p* *pp*

(8va) *Red. ->*

(1'41'')

V : Étude en 4 parties plus un hommage (Étude pour glisser les doigts)

Assez vif

I

205 *p dolce* *senza Ped.* *rall.* *a tempo* *f sub.* *sfz* *secco* (17")

II

209 *mf* *pp* *f* *p* *f* *sfz* *secco* (17")

III

215 *mp* *Tenir tous les doigts*
(Petites mains : lâcher le pouce) *p* *f declamato* *Tenir tous les doigts* *mf* *secco* (14")

IV

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

V

223 *secco* (17")

(durée totale : ca. 1'30")

The score consists of five systems of piano music, labeled I through V. Each system contains a grand staff with a treble and bass clef. System I (measures 205-218) features a melodic line in the treble with various dynamics (p dolce, f sub., sfz) and articulations (rall., a tempo, secco). System II (measures 209-218) is primarily chordal, with dynamics ranging from mf to sfz. System III (measures 215-218) includes specific performance instructions like 'Tenir tous les doigts' and 'Petites mains : lâcher le pouce'. System IV (measures 218-223) continues with 'Tenir tous les doigts' and 'Boulez...'. System V (measures 223-230) concludes the piece with a 'secco' marking. Fingerings and pedaling instructions are provided throughout.

VI : 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")

I T. Monk...

Senza Leo.
saute-mouton avec le 3 ⇒ tenir 1.2.4.5 aux 2 mains. (17")

II Bartók... (Saute-mouton du 3)

senpre ten. 1.2.4.5 aux 2 mains.
ten. ten. ten. ten. ten.
5 4 3 2 3 1 3 2 3 4 5
Tacet sauf fa/réb
1 2 3 2 3 4 3 5 3 4 3 2 3 1 3
ten. ten. ten. ten. (27")

III Debussy...

Senza Leo.
saute-mouton avec le 2 ⇒ tenir 1.3.4.5 aux 2 mains.
(à la 1ère mesure exceptionnel saute-mouton du 5) (27")

IV Stravinsky...

Senza Leo.
saute-mouton avec le 4 ⇒ tenir 1.2.3.5 aux 2 mains. (23")

senpre ten. 1.2.3.5 aux 2 mains.
Cresc. secco
4 4 4 4 4 4 4 4 4
(23")

(durée totale : ca. 1'30")

VII : Étude en deux parties dont un hommage

I

Très lent

253 *tenir*

ppp pp p mp mf f ff fff fff ff f mf mp p pp ppp

255 *fff ff f mf mp p pp ppp fff ff*

fff

258 *très délicat pp*

fff ff f mf mp p pp ppp

pp sub. secca

M.D.

ré

(59'')

G. Scelsi, hommage.

Il faut bien comprendre que ce sont les vitesses d'impulsion qui vont changer les dynamiques : par exemple si on enfonce la touche hyper lentement : il n'y aura aucun son car le marteau n'aura pas un élan suffisant pour atteindre les cordes.

II

Presque très lent

260 *pp p mp mf f ff pp mp f f pp p mp mf f ff pp ppp*

pp p mp mf f ff f pp mp f

265 *ff*

pp

ff sub.

pp ppp

rall.

Très long

Répet. ad lib.

Répet. ad lib.

ff f mf mp p pp

fff

fff

↳ (59'')

↳ (→ *And.* →)

VIII : Hommage à Boucourechliev

Tout est toujours resté bien entre nous : j'ai toujours aimé ses livres et ses musiques et lui aimait bien que je joue sa musique.

(Changer le tempo si on reprend le motif)

F *etc.*

(Changer le tempo si on reprend le motif)

C *etc.*

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

Réservoir (à jouer à 2 mains)

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

(Changer le tempo si on reprend le motif)

A *etc.*

D *Presto sempre* *etc.*
legato ou staccato

(Changer le tempo si on reprend le motif)

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

G *etc.*
Silences très longs ! avec notes répétées ad lib. accel/rall. *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. (L'ordre des notes reste invariable). Les figures de A à G sont des modèles. Ces modèles sont suggérés : ils ne faut pas les jouer à la lettre ! 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')

IX : Hommage à Dutilleux

280 Allant 1 Très vif Allant ↓ M.D. 5 4 Plus lent
mf f mf pp
Ped. * 2 1 2 1 3 Ped. ↑ M.G. *

284 f 1 2 3 4 5 [3] 2
↑ M.D. 3 4 5
Très vif Très lent
P e legatissimo pp ff
senza Ped. ↓ M.G. *

286 Sans lenteur 3 1 2 4 2 3 5 rit. Très vif 4 2 3 4 1 Plus allant M.D. M.G.
mp f f ff
senza Ped. (tenir avec les doigts) Ped. M.D. croiser M.D. *

289 Très lent Très vif Très lent
ff fff fff f ff
Ped. croiser * Ped. 2 3 Ped. loco (1'20'')

En 1980 j'ai écouté distraitement des cours d'Henri Dutilleux et de Witold Lutoslawski. Si je n'ai pas fait d'hommage à Lutoslawski à l'époque c'est peut-être simplement que je croyais avoir inventé des modes... J'étais fier ! et paf, Lutoslawski les avait inventés avant moi... ça fait mal à l'égo... (égo-égaux)
Ou peut-être simplement que je n'aimais pas sa musique à cette époque ? Mais je dois à Lutoslawski de m'avoir fait connaître la poésie d'Henri Michaux. Ce n'est pas rien !

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