

LIVRE POUR VIRGINAL

(pour virginal, épinette ou clavecin à un clavier, à 2 ou 4 mains)

Alain LOUVIER

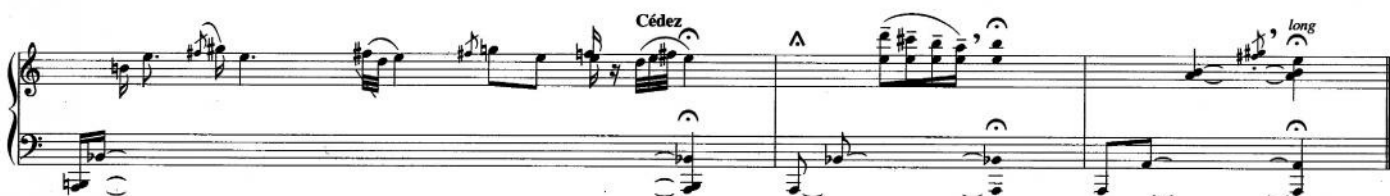
I. L'Anneau de Lumière

Cette pièce, qui s'inspire des "Anneaux de Lumière" écrits pour deux pianos accordés à un quart de ton d'intervalle en 1983, se présente comme une de ces fanfares libres chères à Louis Couperin. Éclairée par la chaude sonorité de l'extrême grave, elle égrène un élément thématique serein suivi de commentaires subreptifs à connotation répétitive, richement variée.

Très libre,
incantatoire

Dans toute cette pièce, prendre soin de tenir les harmonies...

2mn 40s

- (1) avec les 2 pouces
- (2) toutes les touches bécarré avec le bord de la paume
- (3) effet d'arpégé très rapide avec l'avant-bras
- (4) avant-bras tenu (sur les touches noires et blanches à défaut d'indication)
- (5) paume arpégée très vite

EME 96671

Accord pour la pièce suivante : monter le d'un 1/4 de ton.
Vérifier en jouant qui doit sonner entre mineur et majeur ("accord imparfait").

(3) peu - - à - - peu - - vers - - -

(4)

Tempo primo

(m.d. sotto)

(5)

(5)

2mm 05s

(1) clusters de 3 à 4 notes (jouer avec le bout des doigts, sans les pouces)

(2) arpéger avec la paume, très vite

(3) la "batterie" écrite devient, par ajout progressif de notes à l'intérieur de l'intervalle, une paume agitée...

(4) ces mêmes "paumes agitées", décrivent, solidement, la trajectoire indiquée...

(5) avant-bras droit arpégé de haut en bas, presque instantanément (surtout ne pas tenir !)

Accord pour la pièce suivante :

monter le

d'un 1/4 de ton.

Vérifier en jouant

qui doit sonner entre mineur et majeur ("accord imparfait").

Vérifier aussi en jouant l'octave

II. Les Embuscades

Proche de l'esthétique granuleuse du matériau alterné du "Tic-Toc-Choc ou les Maillottins" de Couperin, ce mouvement interprété avec un *La* baussé d'un quart de ton, joue sur l'ambiguïté de l'impureté du *La* naturel de base et la dichotomie entre temps régulier et temps perturbé. Frictions harmoniques et beurts rythmiques s'opposent à l'agacement continu de trémolos de sixtes.

$\text{♩} = 76 \text{ ca}$

improviser ad lib.

staccato

Accelerando - - - - -

m.d. m.g.

(pauses)

cadenza

(1)

clusters

etc...
improvisation sur ces éléments,
de plus en plus serrée

$\text{♩} = 56$

(2)

III. Les Fastes du Pouvoir

Ils sont en fait le reflet d'une déliquescence entretenue par un jeu "arpeggiando" continu. Des marches descendantes d'ordre mélodique ou harmonique creusent une atmosphère faussement ironique en dysharmonie avec le déploiement de magnificence que laissait espérer le titre.

Lent

15" à 20"

(2)

(1)

2 m.d.

3 m.g.

4

12" à 16"

id. (1)

tenu

id.

id.

3

stacatissimo

1m 50s

The musical score is written for piano and consists of several systems. The first system is marked 'Lent' and has a tempo indication of '15" à 20"'. It features a complex texture with multiple voices, including a prominent descending melodic line in the right hand. The second system continues this texture, with a tempo change to '12" à 16"'. The third system includes a 'tenu' (sustained) section. The fourth system is marked 'stacatissimo' and features a rapid, staccato passage. The score concludes with a final system marked '1m 50s'.

- (1) jeu d'entretien, en variant les rythmes des 4 éléments, comme une sonnerie de cloches indépendantes; garder constamment les 10 doigts enfoncés
- (2) rubato très libre, mais très noble, en évitant les oppositions trop brutales de valeurs brèves et longues

Accord pour la pièce suivante: monter le d'un 1/4 de ton.

Vérifier en jouant qui doit sonner entre mineur et majeur ("accord imparfait").

Vérifier aussi en jouant les octaves

The diagram illustrates the relationship between minor and major chords. It shows a sequence of notes: a minor chord (three notes), followed by a major chord (three notes), and then the same notes an octave higher. The text indicates that the major chord is a quarter tone higher than the minor chord and that the octaves should be verified.

IV. Le Vif-Argent

Cette courte page aux multiples facettes, qui tente de camper un personnage papillonnant et insaisissable, montre une nouvelle palette enregistrée – comme parfois chez Couperin (voir par exemple "Les Timbres" ou "Le Gazouillement") – dans l'extrême aigu du clavier, jusque lors inexploité.

1" (1)

staccato

8"

(2) densité staccato croissante →

2 fois

(presque instantané)

etc... improviser dans le style du début (m.d. seule)

(♩ = 63)
molto secco

répéter sans varier le tempo (4 à 8 mesures)

(♩ = 66)

m.d.
m.g.

(2 fois)

(paumes)

3 3 5

3 3 3

1mn

- (1) groupes très furtifs, à placer d'une manière imprévisible; néanmoins, respecter autant que possible le temps qui passe, indiqué en secondes, par les pointillés
- (2) continuer dans le même style, en respectant les registres de chaque main, en densifiant le discours jusqu'à l'inintelligible...

Accord pour la pièce suivante : monter le d'un 1/4 de ton.

Vérifier en jouant les octaves et les quintes

V. L' Hésitante

Le nom générique de la pièce invite à un figuratisme patent portant sur une échelle micro-intervallique écrite pour un carillon de rythmes irrationnels, en décalage systématique avec la grille d'une mesure à 2/2. L'esthétique générale influencée sans doute par l'art sonore campanaire n'est pas sans rappeler la griffe mélodico-intervallique de Machaut.

$\text{♩} = 50$, avec difficulté

(tenir tous les sons)

(paume)

(tenir les 5 doigts)

legato

(sim.)

(hésitant)

legato

2mn 25s

(strict)

(tenir les sons)

(rubato)

enfoncer peu à peu la paume

aplatir lentement l'avant-bras

(tenir tous les sons)

Accord pour la pièce suivante : baisser le d'un 1/4 de ton.

Vérifier en jouant qui doit être parfait mineur

VI. Le Baroque Triomphant

Dans ce mouvement, l'écriture du XXème siècle (incarnée par le sens du "beurté", du "lugubre", du "dérisonnable") n'arrive pas à déranger la conception bautaine et solennelle du baroque qui s'approprie finalement tout. Ici, la modernité dérive en une marche funèbre canonique, là, les clusters agrémentent leur métamorphose - ils se prêtent aux rythmes surpointés.

♩ = 116

8e

improvisation densité croissante (staccato)

+ ornaments ~~~

(1)

8e

Serrez

staccato

(2)

(3)

(paumes)

13

Tempo primo

(attaquer par la note supérieure)

Récit (heurté)

sim.

loco

8e

Plus solennel, assez lent

Tempo primo

8e

serrez de moins en moins la $\sharp$, passez ainsi du "surpointé" au "pointé accablé"...

3mn 35s

Accord pour la pièce suivante :

(1) agiter le cluster et l'accord très vite (effet de caisse claire)

(2) paume arpégée très vite

(3) avant-bras glissant très vite des touches $\sharp$ sur les touches $\flat$

(4) les octaves deviennent peu à peu des clusters, par effondrement des paumes sur l'intervalle...

(5) les interventions de l'avant-bras gauche sont à placer ad libitum, sans lâcher les doigts et leur entretien de 5 touches

(6) arpéger l'avant-bras droit, en s'effondrant sur le clavier, puis faire naître de ce cluster, en le retirant doucement, la main gauche suivante

Baisser les $\sharp$ d'un 1/4 de ton.

Vérifier en jouant les accords

qui doivent être "imparfaits"
(entre majeur et mineur)

Hausser le $\flat$ d'un 1/4 de ton.

Vérifier la quinte et l'octave

et la tierce mineure

Improvisation **Tempo primo**

dérisonnable (et peu baroque)
6e ca.

5:3

(2) (3)

Récit

(4)

(paumes)

(6)

tenuto, entretien en rythmes irréguliers

etc...

ad lib.

etc...

(5)

Calme **Accelerando**

(etc.)

$\text{♩} = 116$ (Tempo invariable)

staccato

8^e

Lugubre (lento)

8^e

VII. Tous les Oiseaux du Monde (all byrds in the world)

17

Ecrit in memoriam William Byrd (1543-1623), la plus longue pièce du livre met en jeu un clavier pourvu de 8 notes désaccordées, met en espace 2 virginalistes contemporains et met en scène 50 chans d'oiseaux. Jouant sur l'homophonie de mots anglais (bird et Byrd), Louvier, à l'instar de Messiaen, va composer avec la musique de volatiles existants (Pouillot véloce, Cigogne blanche, Merle bleu), unaisemblables (Coucou bémole d'après Couperin, Oiseau prophète d'après Schumann ou Shama des Indes d'après Messiaen), fantaisistes (chant imaginaire stylisé dans l'esprit de Byrd, oiseau "trille désinence" typique de Louvier) ou décalqués (la inotte effarouchée de Couperin ou la caille de la Symphonie Pastorale de Beethoven). Sans omettre la présence honorifique de l'Oiseau-Louvier -écrits sur le nom des protagonististes-, cette demi-centaine de chants, classés suivant leur symbole intervalique (de l'unisson à l'intervalle de 50 demi-tons) va agrémenter une véritable "sinfonia" dont la trame générale s'inspire d'une "Galliarda (CLXVI)" de Byrd parue dans le "Fitzwilliam Virginal Book", l'un des plus importants recueils de pièces pour virginal édité au XVIème siècle en Angleterre et contenant plus de 400 manuscrits signés des plus grands virginalistes.

(in memoriam William Byrd)

Rappel de toutes les cordes désaccordées d'un demi ton :

First system of musical notation, measures 0291-0333. The score is written for a grand staff (treble and bass clefs). It features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes, with various articulations and dynamics. Measure numbers [0291], [0333], and [031] are indicated.

Second system of musical notation, measures 0448-0513. This system includes a section marked "doigts sur les cordes (1)" (fingers on the strings) with a circled measure number [0513]. The notation continues with complex rhythmic figures and articulations. Measure numbers [0448], [0512], and [0513] are indicated.

Third system of musical notation, measures 0621-0646. This system includes a section marked "Accelerando - - - poco - - - a - - - poco - - - al - - -". The notation features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes, with various articulations and dynamics. Measure numbers [0621], [0610], and [0646] are indicated.

Tempo di Galliarda (♩ = 50 ca)

The first system of the musical score for 'Tempo di Galliarda' consists of two staves. The upper staff features a series of eighth-note triplets, with measures [014], [018], and [051] marked. The lower staff provides a harmonic accompaniment with a mix of eighth and sixteenth notes. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 3/4.

The second system continues the piece. The upper staff includes a measure with a 7-measure rest, labeled [008], followed by measures [022] and [030]. The lower staff continues with its accompaniment. The notation includes various rests and melodic lines.

Un poco più lento (♩ = 44 ca)

The third system, marked 'Un poco più lento', also consists of two staves. The upper staff features a 3-measure rest labeled [021], followed by measures [016] and [071]. The lower staff continues with its accompaniment. The tempo is slower than the previous section, with a quarter note equal to approximately 44 beats per minute.

First system of musical notation. It consists of three staves. The top staff has a tempo marking $\text{♩} = 120$ and a rehearsal mark [020]. The middle staff has a rehearsal mark [023]. The bottom staff has a rehearsal mark [03]. The system includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

Second system of musical notation. It consists of three staves. The top staff has a tempo marking *Poco a poco rall.* and a rehearsal mark [024]. The middle staff has a rehearsal mark [031]. The bottom staff has a rehearsal mark [041]. The system includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

Third system of musical notation. It consists of three staves. The top staff has a tempo marking $\text{♩} = 40$ (*poco a poco rall.*) and a rehearsal mark [026]. The middle staff has a rehearsal mark [015]. The bottom staff has a rehearsal mark [027]. The system includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

Tempo primo (♩ = 36)

This musical score is for a piano piece, measures 0338 to 0417. It is written for four staves: two for the right hand (treble clef) and two for the left hand (bass clef). The tempo is marked 'Tempo primo' with a quarter note equal to 36 beats per minute. The key signature has one sharp (F#). The score includes various musical notations such as eighth notes, sixteenth notes, triplets, and chords. Measure numbers are indicated in brackets: [0338], [04], [037], [042], [040], [032], [034], [037], and [0417]. There are also some handwritten annotations like '6' and '5' above certain notes.

Animez peu à peu - - -

Mvt. de Sarabande ($\text{♩} = 42 \text{ ca}$)
(Coda)

Allargando poco a poco - - - - - allargando molto - - -

Les numéros entre crochets font référence à la liste des oiseaux, en annexe.

(1) Le claveciniste de droite se lève pour poser la main - en appuyant de façon bien homogène - sur les cordes graves, pour que l'oiseau [013] ressemble à un cliquement de bec de cigogne

(2) trille sur 4 notes, très rapide

A la fin de cette pièce, le claveciniste de gauche peut reprendre une position plus centrale ; en effet, il redonne la musique fière et incantatoire de la 1ère pièce, l'Anneau de Lumière".

5mm 50s

(In memoriam William Byrd)

le 30 avril 1993

TABLE DES OISEAUX

N°	Intervalle	Notation	Origine
1			<i>Caillé</i> (Beethoven - Symphonie Pastorale)
2			<i>Pouilliot véloce</i> (entendu Forêt de Rambouillet)
3			<i>Limotte effarouchée</i> (d'après Fr. Couperin)
4			<i>Chant imaginaire stylisé</i> (style de Byrd)
5			<i>Oiseau stylisé</i> (Byrd - Galliarda)
6			<i>Merle noir</i> (d'après Messiaen - le Merle Noir 1ère cadence de flûte)
7			<i>Coucou bémérole</i> (d'après Fr. Couperin)
8			<i>Oiseau stylisé</i> (ornementation de Byrd - Galliarda)
9			<i>Oiseau-Louvier</i> (nom d'Alain Louvier)
10			<i>Rossignol en Amour</i> (d'après Fr. Couperin)
11			<i>Oiseau-Byrd</i> (nom de William Byrd)
12			<i>Oiseau cité par Ravel</i> (L'enfant et les sortilèges)
13			<i>Cigogne Blanche</i> (claquement de bec) (doigts sur les cordes) (exécutant de gauche)
14			<i>Rappel des oiseaux</i> (d'après Rameau)
15			<i>Cardinal rouge de Virginie</i> (d'après Messiaen Oiseaux exotiques)
16			<i>Oiseau-Bach</i>
17			<i>Merle bleu</i> (d'après un enregistrement de J.C. Roché)
18			<i>Griive musicienne</i> (enr. J.C. Roché)
19			<i>Oiseau-prophète</i> (d'après Schumann)
20			<i>Oiseau des moulins à vent</i> (d'après Fr. Couperin)

21

Oiseau imaginaire de l'auteur
(trille-désinence)

22

Shama des Indes
(d'après Messiaen
Oiseaux exotiques)

23

Oiseau imaginaire
(variation de l'Oiseau 18)

24

Shama des Indes
(d'après Messiaen
Oiseaux exotiques)

25

Shama des Indes
(d'après Messiaen
Oiseaux exotiques)

26

Alouette Lulu
(d'après Messiaen)

27

Tropicale des vergers
(d'après Messiaen
Oiseaux exotiques)

28

Oiseau triste
(d'après Ravel)

29

Chouette Hulotte
(d'après Messiaen)

30

Coucou interrompu
(et modifié par l'interruption)

31

Caille
(d'après Beethoven)

32

Oiseau-Bach
du centre aux extrêmes

33

Grue des bois d'Amérique
(d'après Messiaen
Oiseaux exotiques)

34

Mésanges noires
(entr. J.C. Roché)

35

Oiseau imaginaire
(arpèges d'octaves)

36

Merle noir
(entendu)

38

Hypolais Ictérine
(entr. J.C. Roché)

39

Oiseau imaginaire

40

Oiseau-Bach

41

Oiseau imaginaire

42

Oiseau imaginaire

43

Miettes de chants d'oiseaux

44

45

(Miettes de chants d'oiseaux)

46

Oiseau espiègle
(d'après Richard Strauss
Till Eulenspiegel)

47

Oiseau imaginaire

48

Oiseau imaginaire

(exécutant de gauche)

49

Oiseau imaginaire
(rythmique)

50

Oiseau-Bach

Préface de l'Auteur

Ce "Livre pour Virginal" fut écrit en 1989 lorsque j'occupais les fonctions de Directeur du CNSM de Paris, rue de Madrid.

Les six premières pièces furent créées le 10 mai 1990 à la Bibliothèque Nationale, sur mon virginal, construit par Patrice Chevallier.

La dernière pièce, "Tous les Oiseaux du Monde", fut écrite en 1993 à la demande de Laure Morabito, professeur de clavecin au CNR de Boulogne-Billancourt.

Il s'agit de portraits, parfois codés, à la manière de Couperin ou même de La Bruyère... à une époque où je connaissais bien les embuscades et les fastes du pouvoir, un "anneau de lumière", un "vif-argent" pouvaient sûrement me divertir, mais je ne pouvais échapper au "baroque triomphant", même si ce combat y fut rude...

On retrouvera dans ces petites pièces quelques notations gestuelles de mes Études pour Agressseurs (livres 3 et 5); elles sont rappelées en tête du recueil.

Mais les 1/4 de tons sont généralement présents, d'une manière douce et progressive, puisqu'à la fin de chaque pièce, on doit hausser ou baisser 1 ou 2 notes d'un quart de ton, ce qui finit par produire un espace modal un peu courbé, vers les dernières pièces, à force de "gauchir" le tempérament...

Le diapason est indifférent, mais il faudra simplement veiller à ne pas tendre trop les cordes.

Bien sûr, ce livre peut être joué sur une épinette ou un clavier de clavecin (dans ce cas jouer sur le 8 pieds inférieur).

La dernière pièce, pour 4 mains, est basée sur 50 oiseaux inventés ou transformés du répertoire (liste en annexe); mais le "ground" est assuré par une Gaillarde de William Byrd, au nom prédestiné.

Certaines pièces (dont la dernière évidemment) peuvent présenter un intérêt pédagogique pour les classes de clavecin, à partir du niveau moyen.

Alain Louvier

P.S. Les textes précédant chaque pièce sont extraits de la pochette du CD de l'intégrale de l'œuvre pour clavecin d'Alain Louvier, parue dans la collection "Musique du XXème siècle, derniers jours" sous l'égide de l'Université de Rouen; ils ont été composés par Pierre-Albert Castanet.

Alain LOUVIER

LIVRE POUR VIRGINAL

- I. L'Anneau de Lumière*
- II. Les Embuscades*
- III. Les Fastes du Pouvoir*
- IV. Le Vif-Argent*
- V. L'Hésitante*
- VI. Le Baroque Triomphant*
- VII. Tous les Oiseaux du Monde*

pour virginal, épinette ou clavecin à un clavier, à 2 ou 4 mains