

Henri Dutilleux

L'Arbre des songes

Concerto pour violon et orchestre

(1983/85)

Réduction pour piano

ED 7434

ISMN M-001-07781-1

PREVIEW
Low Resolution

PREVIEW
Low Resolution

à Isaac Stern

PREVIEW

Low Resolution

Création mondiale:

Paris le 5 novembre 1985

Théâtre des Champs Elysées

Orchestre National de France

Violon solo: Isaac Stern

Chef d'orchestre: Lorin Maazel

Cette partition pour violon et orchestre est le résultat d'une commande de Radio France faite à Isaac Dutilleux. L'œuvre est dédiée. La première audition mondiale eut lieu le 5 novembre 1985 à Paris sous la direction de Lorin Maazel.

Ecrire une œuvre pour un grand soliste sans sacrifier à la pure virtuosité, s'éloignant des schémas classiques et romantiques, voilà bien ce qui rend le *concerto* si difficile. Personnellement, je me sentais incapable d'écrire une pièce de ce genre. J'ai préféré d'abord aller plus intérieure: que l'instrument soliste soit étroitement dépendant de l'orchestre, que les deux instruments, une même pulsation devant animer l'un et l'autre.

A partir de *«Métaboles»*, *«Tout un monde lointain»*, *«Ainsi la nuit»*, j'ai cherché à rompre avec la convention du découpage d'une œuvre en mouvements distincts par une sorte de jeu de miroir entre le pouvoir d'enchantement. Aussi, la présente œuvre est-elle structurée de façon inédite: les quatre parties structurées qui la composent sont de nature et de caractère différents et d'écriture différents, l'une pointilliste, l'autre mélodique, l'autre rythmique. Le soliste, quant à lui, ne reste nullement passif durant ces quatre parties. Il se joue avec l'orchestre, comme son double. Ce rôle de double est d'ailleurs particulièrement évident dans la partie où le *hautbois d'amour* et le *violon solo* se conviennent étroitement pour les interventions du *cymbalum*, plus discrètes.

D'autre part, un groupe d'instruments (harpe, piano, orgue) joue le rôle d'organique. Il s'agit d'instruments de la famille des «sons-jeu de timbre», auxquels sont ajoutés la harpe et parfois les crotales, tous les instruments qui jouent dans l'ordre structurel en ce sens qu'ils énoncent d'une façon définitive le thème central de la partition, sorte de noyau central de la partition.

En son essence se dégage une idée lyrique de l'arbre dont les ramifications se multiplient et se complexifient. L'idée de retour périodique, ont alors in-

Henri Dutilleux

This piece for violin and orchestra is a result of a commission from Radio France for Issacharoff to whom it is dedicated. The world première took place on 5th November 1985 in Paris with the Orchestre de Paris under the direction of Lorin Maazel.

Trying to write for a great soloist without making sacrifices to pure virtuosity and the problems of the violin instrument whilst trying to get away from classical and romantic patterns was a difficult task, and rather difficult. For there is a convention in the concerto genre which puts the onus on the soloist. Even with a close study of Paganini's Capriccios, Ysaÿe's sonatas and many of the other violinists I felt incapable of writing a bravura piece. I have therefore attempted to solve these problems in a new fashion, with a solo instrument which is closely dependent on the orchestra, giving the soloist and orchestra being animated by the same rhythmic pulse.

With *Métaboles*, *Tout un monde lointain* and *Alors le vent*, I started to experiment with a new convention, from the other convention of splitting a work into movements which is broken by pauses. I wanted to try to regain the power of "enchantement". As to form, the piece is in three movements: its four structural parts are linked to one another by three orchestral interludes. The first is pointillist, the next monodic and the last has a very slow pulsating rhythm. The first and last of these stretches; at the end of the second interlude the violin and orchestra play in parallel. Indeed, the parallel role becomes very obvious in the central episode of the third interlude. The soloist and the orchestra and the solo violin reflect one another in a sort of mirror image. The soloist and the orchestra play in parallel, which are more discrete, yet important for the overall effect of the work.

Besides this, there is a lot of instrumental virtuosity which plays an organic role within the piece. The 12 members of the orchestra play the violin, viola, piano/celesta, to which are added the harp and the percussion instruments are treated in a percussive, "rinking" way. Their function is one of rhythmic stimulation, by dominating, the melodic contour which runs through the whole of the work.

All in all, the piece is a result of a search for the continuity, evolution and renewal of its branches is the heart of the piece. The image, as well as the idea of a seasonal cycle, inspired my choice of "Méta" as a title.

Henri Dutilleul

Mein Konzert für Violine und Orchester ist eine Isaac Stern zugeächte und diesem gewidmete Komposition von Radio France. Die Uraufführung fand am 5. November 1985 in Paris am Théâtre de France unter der Leitung von Lorin Maazel statt.

Ein Werk für einen bedeutenden Solisten zu schreiben, ohne bloßer Virtuosität zu erliegen, ist eine große Geltung zu bringen und sich doch gleichzeitig von den Vorgaben der Klänge zu lösen. Für den zeitgenössischen Komponisten die Aufgabe nicht gerade leicht, dann kommt hinzu, dass es eine Konvention, die ihn in eine zwiespältige Lage bringt. Ich persönlich habe mich nicht zu schreiben, obgleich ich mir doch Paganinis Capricci, Ysaÿs Sonaten oder auch die Violin Concertos von Enesco sehr genau angesehen hatte. Mein Bemühen war es, ein solches Problem zu lösen. Das Soloinstrument sollte eng in den orchestralen Rahmen eingebettet sein, aber dennoch eine eigene Stimme haben.

Seit „*Métaboles*“, „*Tout un monde lointain*“ und „*Ainsi soit-il*“ habe ich mich bemüht, von jener anderen Konvention zu lösen, derzufolge ein Werk durch Partitur und Aufnahme, wenn wir mir das öfteren scheint, verliert ein Werk dadurch an „Beziehung“. Die Beziehungen zwischen der Partitur des Konzertes und meinen früheren Werken, die sich bilden, sind durch drei Orchesterzwischenspiele verbunden, die in einem Chanson, das die Schreibweise miteinander verbunden: das erste pointillistisch, das zweite melodisch und das dritte auf eine andere Weise einsetzend. Der Solist aber bleibt in diesen Teilen präsent, er tritt in den ersten Teil ein, er kommt er zum Orchester hinzu, quasi als ein „Dauersonne“, der in den zweiten Teil eintritt. Die *Obor d'amore* wird zum Spiegelbild des ersten Teils, der in den dritten Teil eintritt, doch aufgrund der dadurch entstehenden Farbunterschiede.

Zum anderen haben die Instrumentenrollen, die in den Zwischenspielen vorgeschrieben Rollen bildet. Es handelt sich um Holzbläser, Streicher, Vibraphon, Klavier/Celesta, zu denen eine Horngruppe, ein Trompetenpaar, ein Schlagwerk, wobei die Horninstrumente als „glockenhaftes“ Schlagwerk bekannt sind. Die Melodielinien variieren, die sich, aus dem zentralen Kern heraus, durch die Partitur zieht.

Die Partitur ist reich an Symbolik, die sich in den Zwischenspielen und erneuert. Diese Symbolik zusammen zu fassen, ist eine Aufgabe, die ich mir nicht stelle. Ich möchte nur sagen, dem Werk seinen eigentlichen Titel zu geben.

Henri Dutilleul

Orchester-Besetzung

1 Piccolo
2 Flöten
3 Oboen (3. auch Oboe d'amore)
1 Klarinette in Es
2 Klarinetten in A
1 Baßklarinetten in B
2 Fagotte
1 Kontrafagott
3 Hörner in F
3 Trompeten in C (mit normalen und Robinson-Drompeten)
3 Posaunen (mit normalen und Robinson-Posaunen)
1 Tuba
5 Pauken (davon 1 kleine Pauke)
Schlagzeug (5):
2 hängende Becken (hoch / mittel / tief)
2 Tamtams (mittel, ca. 80 cm / tief, ca. 100 cm)
Crotales (klingen 1 Oktave höher)
Röhrenglocken
Glockenspiel (klingt wie normale Glocken)
Vibraphon (klingt wie normale Glocken)
3 Bongos
3 Tomtomms
Kleine Handglocken
Hackbrett
Viola
Violoncello

Aufführungsdauer: ca. 25 Minuten

Distribution

1 Petite Flûte
2 Grandes Flûtes
3 Hautbois (dont 1 Hautbois d'Amour)
1 Petite Clarinette en Mib
2 Clarinettes en La
1 Clarinette basse en Sib
2 Bassons
1 Contrebasson

3 Cors en Fa
3 Trompettes en Ut (sourdine ordinaire)
3 Trombones (sourdine ordinaire et sourdine)
1 Tuba

5 Timbales (dont 1 piccola)

Percussion (5):

Cymbale suspendue aiguë

Cymbale suspendue médium

Tam-Tam médium (environ 80 cm)

Tam-Tam grave (environ 100 cm)

Crotales (Jeu de crotales)

Cloches-tubes

Jeu de timbales à sautoirs (crotales)

Vibraphone (à 4 octaves)

3 Bongos

3 Toms

Castagnettes

Clarin

Piano

Harp

Violon

Violoncelle

Contrebasse

Batterie

Chœur

Orchestre

Chœur

Orchestre

Chœur

Orchestre

Chœur

Orchestre

Chœur

Orchestre

Chœur

Orchestre

Chœur

Orchestre

Chœur

Orchestre

Chœur

Orchestre

Chœur

Orchestre

Chœur

Orchestre

Durée: approx. 25 minutes