

Henri Dutilleul

Parti des songes

concert pour piano et orchestre

(1983/85)

Studienpartitur

Study Score

ED 7627

PREVIEW
Low Resolution

à Isaac Stern

PREVIEW
Low Resolution

Commande de Radio France

PREVIEW
Low Resolution

Création mondiale: Paris 5 novembre 1985
Théâtre des Champs Elysées
Soliste: Isaac Stern
Orchestre National de France
Direction: Lorin Maazel

L'arbre des songes

Concerto pour violon et orchestre

Cette partition pour violon et orchestre est le résultat d'une commande de Radio France destinée à Isaac Stern à qui l'œuvre est dédiée. La première audition mondiale eut lieu le 5 novembre 1945 à Paris avec l'Orchestre National de France sous la direction de Lorin Maazel.

Ecrire une œuvre pour un grand soliste sans sacrifier à la pure virtuosité, mettre en valeur l'instrument tout en s'éloignant des schémas classiques et romantiques, voilà bien ce qui est de la tâche d'un compositeur contemporain. Il y a, en effet, une convention du genre où le soliste se présente dans une position un peu ambiguë. Personnellement, je me sentais incapable de composer de la bravoure, même si j'ai étudié de près les Caprices de Paganini, les sonates de Vivaldi et la page d'Enesco. J'ai donc tenté d'aborder le problème d'une manière inédite, en pensant que le soliste soit étroitement dépendant de l'environnement orchestral et réciproquement, devant animer l'un et l'autre.

A partir de « Métaboles », « Tout un monde lointain », et de la dernière œuvre, j'ai souvent écarté de cette autre convention du découpage d'une œuvre en mouvements, une pause, ce qui, dans certains cas, me semble nuire au pouvoir enchanteur de la partition. Cette partition offre-t-elle une analogie avec la forme des précédents ? Les quatre parties qui la composent sont reliées entre elles par 3 Interludes orchestraux : le premier est un jeu d'instruments, l'autre monodique, le dernier débutant par un motif qui se répète, quant à moi, ne reste nullement passif durant ces périodes. À la fin de l'œuvre, j'ai écrit sur le violon, comme son double. Ce rôle de double est d'ailleurs très important (il joue comme un double, très lent) où le hautbois d'amour et le violon jouent ensemble. Il en est de même pour les interventions de cymbales et de triangles, les répétitions et les touches de couleur qu'il apporte.

D'autre part, un grand nombre d'instruments jouent un rôle organique. Il s'agit d'instruments de la famille des cordes, du piano, du violoncelle, du pino/celesta – auxquels s'ajoutent la harpe et parfois des instruments traditionnels de percussion « tintante ». Leur fonction est d'ordre rythmique et de couleur, ils jouent d'un jeu très lent, déformant un contour mélodique qui parvient à se faire entendre à travers le bruit de l'orchestre.

En somme, l'œuvre est une œuvre à la structure de l'arbre, car il y a une lyrique de l'arbre dont les ramifications se font constamment. Cette symbolique, ainsi que l'idée de la partition, ont été au titre véritable de l'œuvre: « L'arbre des songes ».

Henri Dutilleul

L'arbre des songes

Konzert für Violine und Orchester

Mein Konzert für Violine und Orchester ist eine Isaac Stern zugedachte und diesem auch gewidmete Auftragskomposition von Radio France. Die Uraufführung fand am 5. November 1985 in Paris mit dem Orchestre National de France unter der Leitung von Larin Maazel statt.

Ein Werk für einen bedeutenden Solisten zu schreiben, ohne bloßer Virtuosität zu verfallen, das Instrument zur Geltung zu bringen und sich doch gleichzeitig von den Konventionen der Violinkonzerte der Romantik zu lösen – das macht dem zeitgenössischen Komponisten die Aufgabe nicht leicht. Denn es gibt eben bei der Gattung *Konzert* eine Konvention, die ihn in eine gewisse Form zwingt. Ich persönlich sah mich außerstande, ein Bravourstück zu schreiben, obgleich ich viele Capricci, Ysaÿes Sonaten oder auch diese und jene Partitur von anderen Komponisten geschrieben habe. Mein Bemühen war es daher, das Problem von innen anzugehen: Ich wollte ein Werk schreiben, das in den orchestralen Rahmen eingebunden sein, derselbe Pulsschlag beide Teile verbinden sollte.

Seit „*Metaboles*“, „*Tout un monde lointain*“ und „*Amor et vita*“ habe ich mich bemüht, so weit wie immer möglich, von jener anderen Konvention zu lösen, derzufolge das Konzert in Absätze zu gliedern ist, denn wie mir des öfteren scheint, verliert ein Werk, das in „Absätzen“ bedacht ist, jedoch auch in formaler Hinsicht bestehen zwischen der Partitur dieses Konzerts und jener früheren Werke Parallelen. Die vier Teile, aus denen es gegliedert ist, sind rechtlich gesehen Beispiele verschiedenen Charakters und unterschiedlicher Schreibweise miteinander verbunden. Das erste ist stilistisch, das zweite monodisch und das dritte schließt sich auf eine Weise an, die dem Solisten aber bleibt in diesen Teilen keineswegs passiv. In der ersten Hälfte des zweiten Teils kommt er zum Orchester hinzu, quasi als *secondo solo*. Die Partitur ist in drei Hauptteile gegliedert. Ganz deutlich: Die Oboe d'amore wird zum *secondo solo* und umgekehrt. Einmal gilt für den dikreteren, doch aufgrund der dadurch entstehenden Harmonik der Oboe d'amore Zimbal.

Zum anderen habe ich eine Gruppe von Instrumenten gewählt, die einen einheitlichen Block mit fest vorgegebenen Rollen bildet. Es handelt sich um eine Gruppe von Instrumenten, die alle in derselben Familie: Glockenspiel, Vibraphon, Klavier/Celesta, Zimbal und Vibraphon. Diese Instrumente sind hinzukommen, wobei sämtliche Instrumente in der Partitur vorkommen. Sie haben gliedernde Funktion, indem sie eine melodische Linie bilden, die sich als zentralen Kern der Solostimmen entziehend, durch das gesamte Werk hindurchzieht.

Das Werk ist wie ein Baum, dessen Äste sich stets verzweigen und erneuern. Diese Metapher, die ich mir als Vorstellung von einer periodischen Wiederkehr haben mich bewogen, das Werk mit dem Namen *L'arbre des songes* (Der Baum der Träume) zu geben.

Henri Dutilleux

Übersetzung: Gabriele Vogt

L'arbre des songes

Concerto for Violin and Orchestra

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

Trying to write for a great soloist without making sacrifices to pure virtuosity, and at the same time bringing out the solo instrument whilst trying to get away from classical and romantic patterns, is for the modern composer's task rather difficult. For there is a convention in the concerto which puts the composer in a slightly ambiguous position. Even with a close study of the works of Ysaÿe's sonatas and many of Enesco's scores, I personally still felt incapable of writing such a piece. I have therefore attempted to solve these problems in a concerto for violin and orchestra which is closely dependant on its orchestral environment, the solo violin part being animated by the same rhythmic pulse.

With *Metaboles*, *Tout un monde lointain* and *Ainsi la vie* I have tried, whenever possible, from the other convention of splitting a work into movements, a further process which, in certain cases, seems to me to impair the power of the concerto. The present work has similarities with its predecessors: its four structural parts are linked together by three orchestral interludes of differing characters and styles. The first is a slow, meditative and the last has a very still beginning. As for the solo part, it does not follow these strictures at the end of the second interlude it grafts itself onto the orchestra. As a result, this solo role becomes very obvious in the central episode of the work. The solo violin part, with its *oboe d'amore* and the solo violin reflect one another and play a role similar to the same as that of the cimbalom's entries, which are more discrete, yet they add a touch of colour to the work.

Besides this, there is a group of instruments which forms a homogeneous block and which plays an organic role with the solo violin. This group consists of the woodwind family: clarinet, saxophone, piano/celesta, to which are added the usual horn and trumpet, and the crotales; all these instruments are treated in a progressive, cumulative fashion in the structural order, in the sense that they are introduced in a cumulative fashion through the whole of the work and which form a part of the whole.

All in all, the work is what like a tree, for the constant multiplication and renewal of its branches. The work is dedicated to the tree, a symbolic image, as well as the notion of seasonal cycle, and the title of the piece is *L'arbre des songes* (The Tree of Dreams) as the title of the piece.

Henri Dutilleux

Translation: Robert Katz

Nomenclature

- 1 Petite Flûte
- 3 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 et sourdine Robinson)
- 3 Trombones (sourdine ordinaire et sourdine Robinson)
- 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 95 cm)
Crotales (Jeu de crotales) (sonnent 1 et 2)
Cloches - tubes
Jeu de timbres à marteaux (sonnent 1 et 2)
Vibraphone (bonne à la hauteur)
3 Bongos
3 Toms
Caisse - claire

Cymbalum
Piano (jouant aussi la harpe)
Harpe
Violons I
Violons II
Altos
Violons
Contrebasses

© 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018

Orchesterbesetzung

- 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-Dämpfern)
- 3 Posaunen (mit normalen und Robinson-Dämpfern)
- 1 Tuba
- 5 Pauken (davon 1 kleine Pauke)
- Schlagzeug (5): 2 hängende Becken (hoch/mittel)
 - 2 Tamtams (mittel, ca. 90 cm / tief, ca. 95 cm)
 - Crotales (klingen 1 Oktave höher)
 - Röhrglocken
 - Glöckenspiel (klingt 1 Oktave höher)
 - Vibraphon (klingt wie notiert)
 - 3 Bongos
 - 3 Tomtoms
 - Kleine Tambur

- Zimbal
- Klavier (auch Celesta)
- Harfe
- Violen I
- Violen II
- Violen
- Violoncelli
- Kontzabäs

PREVIEW
Low Resolution