

Didier Rotella

Mogari

pour flûte, saxophone, piano, percussion et dispositif électronique

composé en 2019 - 2021, révision en 2022

Instrumentation

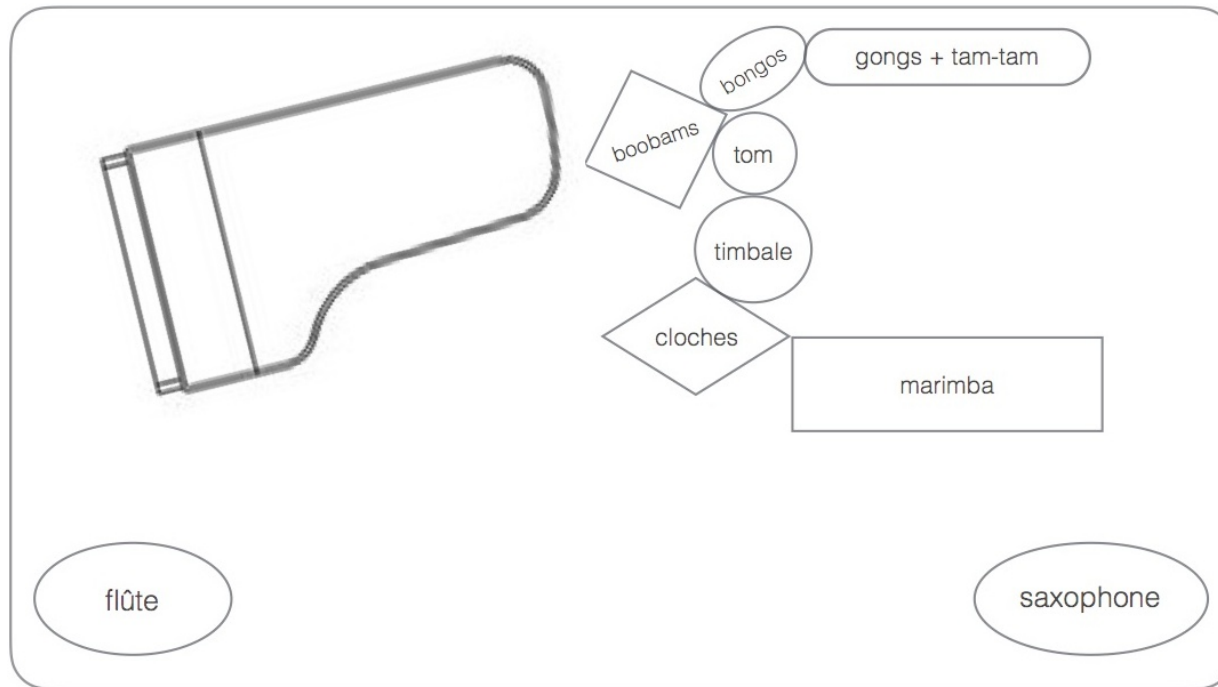
1 Flûtiste jouant le piccolo et la grande flûte

1 Saxophoniste jouant le soprano, l'alto et le baryton

1 Percussionniste : 1 tam-tam profond, 6 gongs thai , 6 cloches-à-vache , 1 timbale , 1 jeu de boobams, 1 marimba , 2 bongos, 1 tom grave

1 Pianiste jouant le piano hybride à 2 claviers

Implantation scénique

Dispositif électronique

Matériel requis

2 ordinateurs (MAC) avec le logiciel MAX MSP, le premier connecté au clavier MIDI et placé sur scène, derrière le piano, comprenant la patch « _Mogari-Slave » ainsi qu'un échantillonneur de type Kontakt 5 ou similaire piloté par le clavier MIDI lisant la session « piano mogari.nkm » (placer tout le dossier « _Piano Sampler » sur le bureau), le second ordinateur, placé en régie, pilote le tout via une liaison réseau et grâce au patch « _MOGARI-Master-O2 ». L'ensemble de ces éléments est disponible dans le dossier **_Concert-Patch_MOGARI**. 1 clavier MIDI au toucher lourd, type PK88 de chez Doepfer avec pédales sustain, 1 capteur Piezzo, 8 actionneurs de types : 1 Shakers, 2 Monacor, 3 TEAX-32, 2 TEAX-19, carte-son et interface audio, ainsi que des micros, 2 haut-parleurs proches des flûte et saxophone, et une pédale de déclenchement confiée à l'un des interprètes :

CONNEXIONS AUDIO				
SOURCES	CAPTEUR	ENVOI		
FLUTE	MICRO HF DPA	MOTU IN-3		
SAXOPHONE	MICRO HF DPA	MOTU IN-4		
CENCERROS	MICRO ELECTROSTATIQUE	MOTU IN-1		
TIMBALE	CELLULE PIEZO	MOTU IN-2		
CLAVIER	MIDI OUT USB	ORDINATEUR		
PATCH MOTU				
IN	SOURCE	DESTINATION		
	1 CENCERROS	TRAITEMENTS MAX/MSP IN 3		
	2 TIMBALE	TRAITEMENTS MAX/MSP IN 4		
	3 FLUTE MIC	TRAITEMENTS MAX/MSP IN 1		
	4 SAX MIC	TRAITEMENTS MAX/MSP IN 2		
OUT	SOURCE	DESTINATION		
MAIN L	PLAYERS	MONITOR L	Vers captation	
MAIN R	PLAYERS	MONITOR R	Vers captation	
	1 TRAITEMENT FLUTE	HP FLUTE	Vers captation	
	2 TRAITEMENT SAX	HP SAX	Vers captation	
	3 TRAITEMENT PIANO BASSE	AMPLI THOMANN TAMP D4-500	3 VIBREURS GRAVES	
	5 TRAITEMENT PIANO MEDIUM	AMPLI 1-L/R	VIBREURS MEDIUM PIANO	
	6 TRAITEMENT PIANO AIGU	AMPLI 2-L/R	VIBREUR AIGU PIANO	
	8 CLIC	EAR MONITOR HF 4 VOIES		
PHONE	TRAITEMENT TIMBALE	SMSL TDA7492 SA50	VIBREURS MEDIUM+AIGU	

Instruments hybrides

Le piano est équipé d'un clavier MIDI supplémentaire permettant d'envoyer des messages à l'ordinateur, la pédale sustain du clavier MIDI étant fixée à la pédale forte du piano acoustique :

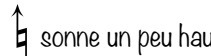

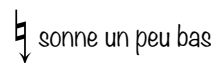

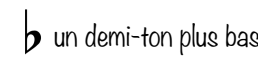
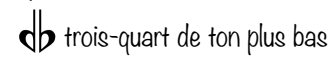
Le clavier midi, au toucher lourd pour un jeu pianistique, est placé au dessous du clavier acoustique. Le piano est équipé d'actionneurs positionnés sur la table d'harmonie avec de la pâte Schertler

Ces actionneurs sont les suivants : 1* Shakers + 2* Monaco + 2* TEAX32 + 1* TEAX 19

Notes pour l'exécution

Général

 sonne un peu haut
  un quart de ton plus haut
  un demi-ton plus haut
  trois quart de ton plus haut
 sonne un peu bas
  un quart de ton plus bas
  un demi-ton plus bas
  trois-quart de ton plus bas

 saturer le son en jouant très fort (apparition de partiels incontrôlés pour les vents)

 trémolo nerveux et le plus rapide possible (non mesuré) ou flatterzung (parfois indiqué flz. lèvres ou gorge)

 trémolo mesuré, en rythme

port. portando **gliss.** glissando (pour les vents on précisera gliss. seulement des lèvres ou doigté)

 son le plus aigu possible

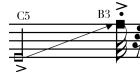
Vents

 souffle seul (sans hauteur)

 son éolien (1/2 souffle)

 son multiphonique (les doigtés sont notés dans la partition)

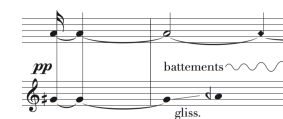
Vibr. diaphragme
 smorzato (vibration rythmique du diaphragme - flûte)

souffle dans les clés.
 souffler à travers les clés sur la longueur indiquée (flûte)

 slap tongue (saxophone). On précisera éclaté (sans hauteur), « ouvert », etc.

pizz.....
 pizz (flûte) les hauteurs peuvent être précisées ou laissées libres dans le cas d'un glissando doigté

 □ → ∪ → ● variation de l'embouchure (flûte)

 voix dans l'instrument, en jouant le type de voix (chanté, parlé, crié...) est précisé, transposé selon l'instrument.
 battements
 gliss.

bisbigliando les doigtés peuvent être précisés ou laissés libre selon la couleur souhaitée.

dents contre l'anche (saxophone)
les hauteurs sont approximatives

raclement rauque et grave de la voix en jouant (effet « growl »)

son harmonique
(le doigté est indiqué en losange)

différentes phonèmes modulant le souffle
[SCH] [ki][tza] (que ce soit sur un son long ou plus percutant)

Vibr. vibrato, plus ou moins élargi

bruits de clés

bongos

souffle + bruits de clés

jet whistle
jet whistle en crescendo avec explosion finale

jet whistle rythmique

jet whistles sur 2 doigtés

tongue ram (saxophone)
sans l'embouchure, les hauteurs peuvent être précises ou libres

tongue ram (flûte)
(sonne une 7ème en dessous)

Alla tromba
Son - trompette (saxophone)
l'idéal est de fixer un tube en plastique sur le bocal

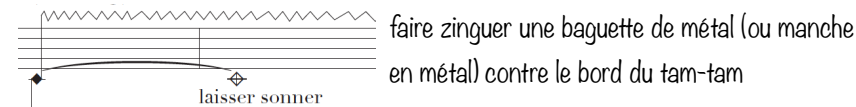
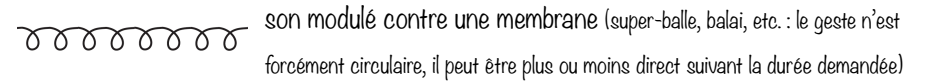
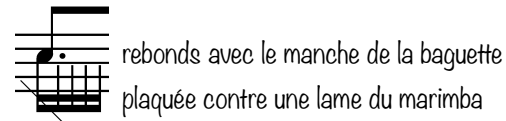
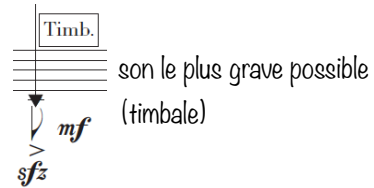
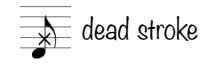
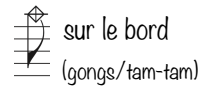
Rythme des coups de langue
(double ou triple)

Percussion

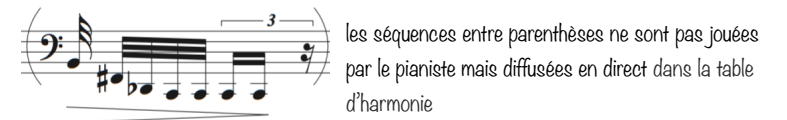
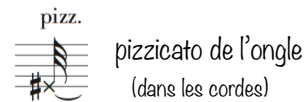
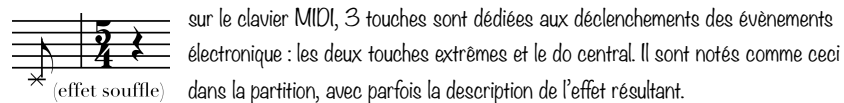
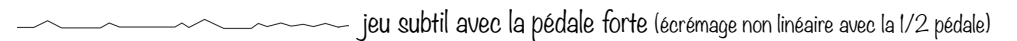
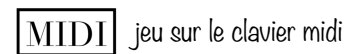
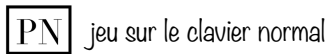
Ecriture des instruments à hauteur peu ou pas définie :

Tam-tam 6 gongs 6 cloches Tom 2 bongos

Baguettes employées et leur symboles :

Piano

Les pédales sont parfois notées précisément. On sera attentif à bien régler la pédale sustain du clavier MIDI pour qu'elle ait le même fonctionnement que la pédale forte du piano acoustique. A d'autres endroits, l'usage des pédales est laissé à l'interprétation du pianiste. Les indications « con ped » et « col ped » impliquent un emploi de la pédale avec des changements fréquents en fonction de la densité et du tempo.

Préparation du piano

Matériel nécessaire :

- 9 pinces à linge en bois, garnie de tissu à l'intérieur :

- 4 demi-pinces à linge :

- 5 petites pinces de bureau en métal :

- Patafix

Préparation à effectuer avant de commencer :

- Fixer 9 pinces à linges (garnies de tissu) sur les cordes suivantes :

- Bloquer les cordes suivantes avec une large bande de patafix :

- Fixer les 5 pinces en métal sur les cordes suivantes de façon à obtenir des sons multi-phoniques :

- Bloquer partiellement les trois cordes suivantes avec les demi-pinces en bois :

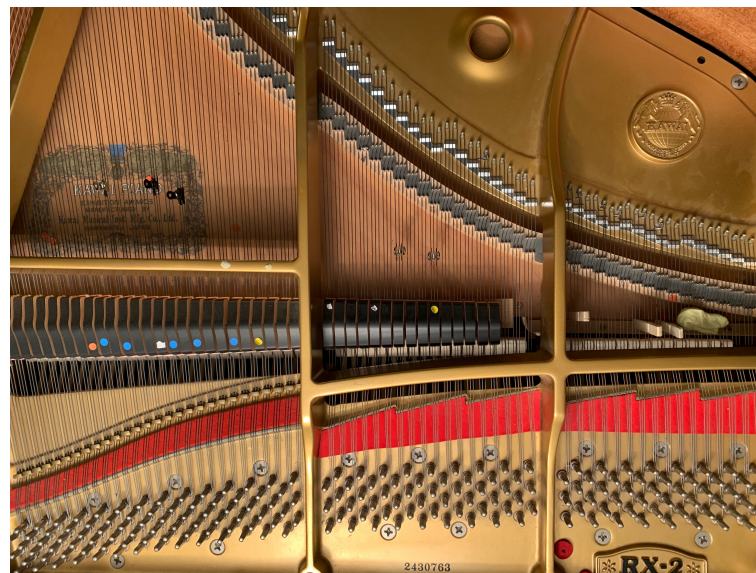
- Bloquer les cordes suivantes avec de la patafix :

Vues du piano préparé au début de 'MOGARI'

registre grave

registres médium & aigu

Ces préparations doivent être retirées à la fin du troisième mouvement, comme indiqué dans la partition, entre les mesures 180 et 201, pour ne conserver à la mesure 202 que la préparation suivante (valable jusqu'à la fin de l'œuvre) :

Vue du piano préparé au cinquième mouvement de 'MOGARI'

la partition est écrite en sons transposés
les altérations sont valables toute la mesure

Mogari

pour flûte, saxophone, piano, percussion et dispositif électronique

Dédicace à l'ensemble Proxima Centauri,
Commande de Radio France « Création mondiale »
(anciennement Alla breve) pour Proxima Centauri

Didier Rotella (*1982)

Piccolo $\text{♩} = 63$ poco accel.-----

Flûte / Piccolo

Sax. Alto

Cloches (long)

Schlagzeug

Klavier

Electronik

1 (sax) cloche : RM + réverb
click : | | | |
clavier MIDI : canal 2

2 cloche : RM + réverb
(sax)

3 timbale : Env.Fol.
click : | | | |

1/2 souffle $\frac{1}{2} C\#$
 $\frac{3}{4}$
 $\frac{4}{7}$
 $\frac{5}{7}$
 $\frac{7}{7}$
pppp

prendre bag. de timbale *pp*

13

(M2)
1 2 4 | 1 3
B | 2 A 3

(quasi trillo possibile e rit...)

Fl

p *f* gliss.

3

Sax

(M2)
8
ou
1 2 C#
FF 3
7

p *pp* *f*

Sz

7 3 7

fff *mf* *fffz* *fff* *mp* *ff*

5 3

Klav

fff *mf* *mf* *ff*

Ped. →

PH. →

PN

MIDI

E

5 saxophone : RM + réverb

(sax)

poco rit. -----

Fl

20

souffle

f

1/2 souffle

M3

mp

3

Sax

M4

p

pp

3

C

Sz

5

3

cloches

laisser sonner

Marimba

5

7

mf

f

mp

Klav

6

11:8

7:6

(d)

p

mf

3

5

f

mp

f

Ped

(12)

E

7

(sax)

8

cloche : réverb

(sax)

(avant le temps)

28

Fl

$\text{♩} = 60$

[Rrr] [FF]

mf

p *mf*

Sax

5

souffle seul flz.

mf *sf*

pp

(M1)

3

Sz

(il più presto possibile)

serré ralentir

cloches

mp *pp* *mf*

Klav

MIDI *mf* PN

p

PN MIDI *mp*

5

7

Ped

E

10

(sax)

saxophone : RM + réverb
cloche : RM + réverb

魂の想起

♩ = 52

Fl 38

Sax

Sz

Klav

E

pp e dim. ppp

pp

p mf p mp (irrégulier et aléatoire) ppp

p (murmurando) pppp

laisser sonner

pp ppp pp ppp

1/2 ped.

11 (sax)

12 (sax)

Timb.

click : | | | |

click : | | | |

(rit. molto et irrégulier)

1 2 Bb 3 5 7 battements avec 4

挽歌

II ♩ = 52

Fl 50 souffle dans les clés. *fp* *ff* *pp* *ff* *sf* *sf* *sf* *sf* *sf* *p*

Sax *ff* *ff* *f* *ff*

Sz *mp* *p* *ppp*

Klav *f* *f* *p* *Ped* *Ped*

E *timbale: Env.Fol.* (16) (sax)

TE KETE (simile) pizz. souffle + clés

slap + rebonds

Timb. Marimba Rebonds (manche) Timb.

MIDI (si pas de click) PN MIDI

62 *flz.* *poco accel.* *Vibr.* *p* *batt.* *(etc)* *gliss.* *mf* *A tempo* *p* *mp* *3* *3* *Vibr.*

Sax *souffle* *mf* *1/2 souffle* *12* *12* *12* *irrégulier* *3*

voix *(chant)* *mf* *p* *3*

Sz *plaquer la baguette sur la lame du Marimba* *Marimba* *Rebonds - baguettes* *mf*

Klav *PN* *5* *p* *MIDI* *p* *Vibr.* *f* *(Ped)* *PN* *10* *p* *Ped*

E *20* *(pno)* *cloche : RM + réverb*

71

Fl

voix

Sax

Marimba
(bag. medium)

Sz

Klav

E

p

mp

mf

p

pp

ppp

p

1/2 souffle
espr.

3

gliss.

gliss.

voix
grave
rauque

voix

poco a poco gliss

14

13

6

6

5

11

10

9

15

PN

11

11

16

10

9

MIDI

ppp

p

3/4

3/4

3/4

2/4

80

Fl

[tza] [ki] [tza]

mf *f* *ff*

pizz. (très court)

gliss.

harmonioso

chant *p*

Sax

slap ouverts

f

Saturer

ppp

son le + grave possible et rauque

pp

Vibr.

chant *p*

Sz

Bongos

Tom

Boo-bams

Timb.

f *pp* *pp*

cloche si possible

laisser sonner

Bongos *sf*

Boo-bams

p

Klav

PN 10

MIDI

mf *p*

Ped

E

26 flûte : Delays (sax)

click :

timbale : Env.Fol

27

28

(pno)

90

Fl

M5 1 2 4 / 2 3 B 4

M6 2 3 4 / 2 3 4 5 4

pp p mf p mf p

bisb.

3/4 souffle

pizz.

[ki] [tza] [ki]

ff

Sax

simorz.

15ma

ord.

gliss.

Vibr.

p

3

ff f

Sz

Marimba

gliss. (2 bag)

pp

Bongos

(mêmes baguettes)

5

Marimba

gliss.

p

Boo-bams

f

p

p en dehors

3

Klav

PNO

pp

mf

MIDI

tr

tr (aléatoire)

tr

ppp

f

7

4:5

E

(31)

(32)

flûte : amplification

sax : ampli. + RM + transpo + réverb

遊ぶ

III Vif ♩ = 132

Fl

Sax

voix

Sz

Klav

E

mf

ff

5

9

gliss.

GROWL (hurlé rauque)

fff

[Lza]

ff

fff

pizz.

slap ouverts

ff

Growl

Marimba

Bongos

Boo-bams

mf

fff

toute cette séquence se joue avec les mains (doigts / paumes) jusqu'à une indication différente

Bongos

Boo-bams

f

fp

p

fp

PN

MIDI

ppp

ff

fff

Ped

PN

p

34 flûte : Delays (sax)

35 click : 1 1

109

Fl *jet wistle* *sfz* *sfz* *mf* *ff* *3*

Sax *3/4 souffle + clés* *9* *9* *7* *p* *ff* *rebonds (7)* *ff* *3 ff mp*

Sz *Bongos* *Boo-bams* *Timb.* *p* *mf* *f*

Klav *MIDI* *p* *p* *f* *p* *mf* *PN* *mp* *sf* *fp* *f* *sf* *sf* *3* *3* *3* *sfz*

E (38) (39)

Fl (sempre)

voix [tza] [ki] [ki] [tza] [ki] [tza] [ki] [tza] [tza] [tza]

Sax *sfz* 5:4 *ff*

Sz Bongos *fp* *p* *cresc.* Gong *mf* Bongos *ff* laisser sonner

Klav *p* *cresc.* PN MIDI Ped (1/2 ped.) *ff*

E (42) flûte : Delays (43)

saturer *gliss.* *gliss.*

f *fff*

150

Fl *jet.* *p* *sf* *mp* *f* *sfz* *ff* *T K T K*

Sax *sfz* *ff saturer* *gliss.* *Alla tromba (micro - variations)*

Sz *fp* *sfz* *Gong* *mf cloche* *Boo-bams* *f* *Tom* *sfz* *ff*

Klav *PN* *MIDI* *mp* *f* *mp* *sfz* *p* *ff* *Ped*

E *50* *click* *(51)* *sax : RM + Multi-transpo + amplification + réverb*

168

Fl

[ka] [ki] [tza] [ki] [ka] [tza]

Sax

ff 3 *ff* *ff* saturer gliss. (si possible)

Sz

Timb. gliss. Tom *ff* *ff* *f* gliss. Tom *sf*

Klav

PN *sfz* *ffz* *f* MIDI *ff* PN MIDI Ped (con Ped ad lib.)

E

sax : RM + Multi-transpo + amplification + réverb (59) (60) (61)

挽歌 + 遊ぶ

IV ♩ = 72

Fl

176

ffff

f

flz.

ord.

Sax

ffff

mp

détimbrer

Sz

ffff

mp

Mauilles souples

Tam-Tam / 6 Gongs

Klav

ffff

p

PN

MIDI

Ped.

E

63 sax : amplification + réverb
timbale : Env.Fol.

(pno) clavier MIDI : canal 2

alterner 1 2 3 4 / 1 2 3 4 / 1 2 3 4
avec: 2 3 4 / 2 3 4 / 2 3 4 5

Fl

185

p

Sax

Alterner les doigtés le + rapidement possible

ppp

gliss.

Sz

laisser sonner

ppp

Klav

E

65 flûte : réverb
timbale : Env.Fol.

(sax)

195

Fl

1/2 souffle + vibr (1/2 ton sup)

vibr (1/2 ton)

1/2 souffle 9

trille $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$

avec: $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{5}$

(M9) $\frac{4}{5}$ $\frac{\#5}{5}$

pp mp pp ff p mf

Sax

1 2 3 4

1 2 3 4 etc.

alternier avec: 2 1 3 4 etc.

non régulier, ordre aléatoire

mp f p

Sz

Gong

laisser résonner

mf mp mp f mp mp mf

Klav

MIDI

Retirer les préparations du piano comme indiqué dans la notice, à l'exception des cordes C et C# graves

E

67

flûte : flanger+ réverb

(pno)

rit. -----

207

F1

a tempo

p

gliss.

3

3

pp

très pur

Sax

Subtone

pp

Sz

(ad lib.)

5

Timb.

(baguettes medium)

pp

gliss

gliss

Klav

E

click : | |

(69)

timbale : Env.Fol.

Con fuoco ♩ = 132

229

Fl

f *f* *p*

8:6

Detailed description: Flute part starting with a dynamic of *f*. It features a long note in 4/4 time, followed by a rest in 2/4 time, and then a melodic line in 3/4 time. The melodic line is marked with a dynamic of *f* and includes a slur over a sequence of notes with a '6:8' marking. The part concludes with a dynamic of *p*.

Sax

f *f* *p*

8

Detailed description: Saxophone part mirroring the flute's initial dynamics. It starts with a long note in 4/4 time, followed by a rest in 2/4 time, and then a melodic line in 3/4 time. The melodic line is marked with a dynamic of *f* and includes a slur over a sequence of notes with an '8' marking. The part concludes with a dynamic of *p*.

Sz

fp *f* *ff* *ff*

Boo-bams

Timb.

D.S.

6 5

Detailed description: Snare drum part with various dynamics: *fp*, *f*, *ff*, and *ff*. It includes a 'Boo-bams' marking and a 'Timb.' (tom) marking. The part features a 'D.S.' (Da Capo) instruction. Rhythmic patterns are indicated with '6' and '5' markings.

Klav

f *ff* *ff*

PN

MIDI

3

3

3

8vb

Detailed description: Piano part with dynamics *f*, *ff*, and *ff*. It includes 'PN' (Piano Non) markings and a 'MIDI' marking. The part features triplets (marked '3') and an '8vb' (octave below) marking.

E

75

76

(pno)

Detailed description: Euphonium part with markings for measures 75 and 76. It includes a '(pno)' (piano) marking.

盾伏す

237 *Meno Mosso* (♩ = 84 max.)

Fl

mf

Sax

voix

batt.

Subtone

ben legato, quasi gliss

Sz

zinguer contre le bord du Tam-Tam
(résultat : P)

laisser sonner

mp

Klav

PNO

MIDI

pp ben legato e dolcissimo volente

7

19:16

E

80

(pno)

Fl

249

mf *pp* *p*

son très pur

The Flute part begins with a wavy line indicating a vibrato effect. It starts with a measure marked '249'. The dynamics are marked *mf*, *pp*, and *p*. The phrase 'son très pur' is written above the final notes.

Sax

ben ligato

f *p*

son très pur

13:8

The Saxophone part features a melodic line with triplets. It is marked 'ben ligato'. Dynamics include *f* and *p*. The phrase 'son très pur' is written above the final notes. A performance instruction '13:8' is written below the staff.

Sz

laisser sonner

Marimba

pp *f* *pp* *sf* *pp* poco a poco dim.

cloche

The Marimba part consists of rhythmic patterns. It is marked 'laisser sonner'. Dynamics range from *pp* to *f* to *pp*, *sf*, and *pp* with 'poco a poco dim.'. A 'cloche' (bell) effect is indicated by a box above a specific note.

Klav

8

19:16

19:16

Joué (clavier MIDI) :

The Piano part features complex rhythmic patterns with many beamed notes. It includes performance instructions '8', '19:16', and 'Joué (clavier MIDI) :'. The score is written in two staves.

E

84

clavier MIDI : *dim. al fine*

(pno)

The Electric Piano part is represented by a double bar line. It includes a performance instruction '84' in a box, 'clavier MIDI : dim. al fine', and '(pno)'.

Fl 253

gliss. 3 3 *più pp*

Sax

gliss. 3 3 *più pp* avec le son grave

Sz

laisser sonner 3 *p* *pppp* 10:8 21:16 21:16

Klav

pppp 19:16 19:16