

Jean Derome

(Rouge)

pour quatuor de saxophone.

Commande de Quasar, été 2012, grâce à une subvention du CAC
Création le 20 septembre 2012 à Rimouski au Musée régional de Rimouski
Concert présenté par Tour de Bras
dans le cadre des 15e Rencontres de Musiques Spontanées

(Rouge)

J'ai commencé la composition de ***(Rouge)*** pendant le Printemps « Érable » du Québec. Comme plusieurs, j'ai été très touché par ce soulèvement spontané des étudiants qui a eu un effet d'entraînement très fort sur la meilleure partie de la société québécoise. C'est dans ce climat que je commençais à concevoir ou plutôt, à « voir : ***(Rouge)*** ».

La première idée qui a germé en moi fut celle d'une gamme qui s'étendrait sur toute l'étendue des notes offerte par un quatuor de saxophone.

Une gamme qui, comme un projet social, demande que l'on se mette à plusieurs pour pouvoir s'accomplir.

Toute ma pièce a été construite à partir de cette gamme.

(Rouge) est composée de 5 sections écrites encadrées par des sections improvisées.

Tapis (rouge) comme dans : « dérouler le tapis rouge », évoque la musique des Pygmées. Chaque interprète y tisse des fragments de la gamme totale afin de créer une polyphonie très complexe.

Peau (rouge) est une danse de guerre que je dédie à la cause des Amérindiens et, par extension, à tous ceux qui livrent un combat social pour le Québec.

Il me semble évident que la cause des Québécois ne se réglera pas avant celle des Amérindiens.

Carré (rouge) est un chant d'espoir et il est dédié au mouvement étudiant.

C'est une mélodie à l'unisson qui se déploie à partir d'une note centrale pour s'amplifier progressivement vers l'aigu et vers le grave comme un grand mouvement social prenant une ampleur insoupçonnée.

Géante (rouge) évoque ces étoiles éloignées qui ont sur nous un effet apaisant quand nous les regardons dans le ciel, mais n'en demeurent pas moins des cataclysmes atomiques épouvantables.

Carré de Peau (rouge) est la juxtaposition du chant d'espoir et de la danse de guerre.

C'est par l'espoir allié à une juste colère que le changement viendra.

Jean Derome, septembre 2012.

Cofondateur de l'étiquette de disques Ambiances Magnétiques, Jean Derome est un véritable modèle, une inspiration ; un des membres les plus actifs et les plus stimulants du courant montréalais des musiques actuelles ; musicien accompli, compositeur, interprète, multi-instrumentiste et improvisateur, il est actif depuis 1971.

Pour une information plus complète, consultez : www.actuellecd.com/bio.f/derome_je.html

(Rouge)

Ordre des pièces

Balancement

en fondu enchaîné avec

Tapis (rouge)

en fondu enchaîné avec

Riffs

fin sur signal, attacca

Peau (rouge)

fin sur signal, attacca

*Introduction de bruits d'air (30") (qui commencent sur la dernière attaque de **Peau**)*

en fondu enchaîné avec

Carré (rouge)

suivi de bruits d'air (10")

Géante (rouge)

attacca

Chant de bravoure *enchaîné à*

Fréquences-radio

fin sur signal, attacca

Carré de peau (rouge)

Ordre des pièces alternatif (tel que joué à Rimouski)

Introduction de bruits d'air (30") en fondu enchaîné avec

Carré, les bruits d'air (10") font aussi le fondu enchaîné avec

Chant de bravoure fin sur signal, attacca

Peau enchaîné à

Fréquences-radio

fin sur signal

Géante

Balancement en fondu enchaîné avec

Tapis en fondu enchaîné avec

Riffs fin sur signal, attacca

Carré de peau

(Rouge)

Instructions

Toute la pièce (et ses improvisations) sera basée sur la même gamme.

Gamme de base

Mémoriser la gamme de base afin d'atteindre une certaine fluidité.

Les improvisations feront usage de

Motifs en flèche (ascendants ou descendants)

Vagues (intervalles conjoints formant des ondulations)

Zigzags (intervalles disjoints)

Motifs chantants lyriques dans le suraigu, **ff**

Anche mordue (les dents du bas s'appuient légèrement sur l'anche (l'effet recherché est un suraigu ne laissant filtrer que très peu de son)

Balancement

2 accords alternés changeant sur signal.

Durées variées. Après quelques mesures, un solo de ténor se superpose.

Le ténor présente la gamme de base en commençant dans son registre grave.

Chaud, calme et lyrique.

Le ténor enchaîne directement à ***Tapis (rouge)***

Les autres terminent leur accord.

Durée : environ 1'30

Tapis (rouge)

Évocation du chant pygmée.

Addition de cellules répétitives composées de trois notes et basées sur la gamme de base. Pulsation régulière, croche = 240MM. (noire = 120)

Utiliser la croche, la noire, la noire pointée et la blanche en variant constamment les figures.

Possibilité d'arrêter et de reprendre ad lib.

Chaque mesure représente l'ajout d'une nouvelle cellule.

Toutes les cellules seront en déphasage, mais en conservant la même pulsation.

Pendant la mesure 12, on passe au prochain mouvement attacca, sur signal.

Riffs

Superposition de cellules répétitives (riffs) indépendantes et à différents tempos.

Durée : environ 45"

Peau (rouge)

Danse de guerre

Jouer **ff**. Évocation de chants de pow-wow amérindien

Possibilité d'utiliser un effet de « growl » (chanter en jouant).

Chaque 2e croche est très accentuée.

Les joueurs doivent taper du pied **ff** quand indiqué, en même temps que leur «slap tongue »

Certains des instrumentistes pourraient aussi utiliser des sonnailles aux chevilles.

Carré (rouge)

Chant d'espoir.

Début : Improvisation de 30" sur bruits d'air, flutter de bruits d'air, etc.

espacés de silence, *pp*.

et se continuant dans toutes les mesures de silence pendant toute la durée de Carré (rouge).

Jouer le thème d'une manière simple et lyrique, début *pp* et crescendo tout au long.

À la fin, chaque instrumentiste montera aussi haut qu'il le peut et retournera aux bruits d'air (10") en decrescendo jusqu'à la fin.

Géante (rouge)

Évoque le khên ou orgue à bouche cambodgien ou thaï.

Très soutenu. Sans tempo, chaque nouvelle note sur un signal.

Aucun lien mélodique entre les intervalles.

Chant de bravoure

Chacun commence par improviser avec un choix différent de trois notes conjointes provenant de la gamme de base, le nombre de notes utilisées

s'étend progressivement et se dirige, en chantant, de plus en plus vers l'aigu, puis, le suraigu.

Transe! Joie!

Commencer à utiliser des motifs de Flèche (mouvement ascendant ou descendant), Vagues (mouvement conjoint), et Zigzag (intervalles disjoints).

Transition imperceptible vers

Fréquences radio

Anche mordue, produire des fréquences suraiguës à la limite de l'audible. Possibilité d'agiter légèrement le saxophone avec la main gauche afin de modifier le son (en déplaçant

l'emplacement des dents sur l'anche). Desserrer très occasionnellement les dents pendant un court instant afin de produire un son *fff* très court.

Attacca sur signal avec

Carré de peau (rouge)

Bien distinguer le phrasé et le style de jeu des éléments issus de ***Carré*** d'avec ceux qui proviennent de ***Peau***.

(Rouge) Gamme de base

Sax. soprano

Sax. alto

Sax. ténor

Sax. baryton

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sop.

Alt.

Tén.

Bary.

11 10 9 8 7 6 5 4 (3) (2) (1)

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 (1)

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Balancement

The musical score is for four saxophones: soprano, alto, tenor, and baritone. It is written in 4/4 time and consists of two measures. The soprano and alto parts are in treble clef, while the tenor and baritone parts are in bass clef. Each part begins with a double bar line and repeat dots. The soprano part has a whole note chord with a fermata above it. The alto part has a whole note chord with a fermata above it. The tenor part has a whole note chord with a fermata above it. The baritone part has a whole note chord with a fermata above it. The notes for each part are: Soprano (Bb), Alto (Bb), Tenor (Bb), and Baritone (Bb).

Balancement entre les 2 accords.

Rubato, changement d'accord sur signal, durées variées.

Après 20 secondes environ se superpose un solo de sax ténor basé sur la gamme de base.

Quand son solo est terminé, le tenor enchaîne directement à Tapis (rouge), les 3 autres terminent leur accord et passent aussi à l'autre section

Tapis (rouge)

$\text{♩} = 120$

2 3 4 5 6

Sax. soprano

Sax. alto

Sax. ténor

Sax. baryton

7 8 9 10 11 12

Sop.

Alt.

Tén.

Bary.

Peau (rouge)

Chant de guerre

♩ = 106

Avec un son très rauque, possiblement "growl" (chanter en même temps).

Chaque deuxième croche très accentuée.

x = "slap tongue" en même temps qu'un coup de pied au sol, possiblement avec des sonnailles aux chevilles.

Sax. soprano

Sax. alto

Sax. ténor

Sax. baryton

5

Sop.

Alt.

Tén.

Bary.

10

Sop.

Alt.

Tén.

Bary.

16

Sop.
Alt.
Tén.
Bary.

Detailed description: This system contains measures 16 through 20. The Soprano part begins with a melodic line in 7/8 time, moving to 3/4, 3/4, 5/4, and 3/4. The Alto part follows a similar melodic contour. The Tenor and Bass parts provide a harmonic accompaniment with eighth and sixteenth notes. Measure 20 features a key signature change to one sharp (F#).

21

Sop.
Alt.
Tén.
Bary.

Detailed description: This system contains measures 21 through 25. The Soprano part has a more active melodic line, including some grace notes. The Alto part continues with a steady eighth-note accompaniment. The Tenor and Bass parts maintain the harmonic support. Measure 25 ends with a key signature change to one flat (Bb).

26

Sop.
Alt.
Tén.
Bary.

Detailed description: This system contains measures 26 through 30. The Soprano part features a melodic line with some grace notes. The Alto part has a more complex rhythmic accompaniment with sixteenth notes. The Tenor and Bass parts continue with their harmonic accompaniment. Measure 30 ends with a key signature change to two flats (Bb, Eb).

Poco più mosso e forte

31

Sop.
Alt.
Tén.
Bary.

Detailed description: This system contains measures 31 through 35, marked 'Poco più mosso e forte'. The Soprano part has a melodic line with some grace notes. The Alto part features a more complex rhythmic accompaniment with sixteenth notes. The Tenor and Bass parts continue with their harmonic accompaniment. Measure 35 ends with a key signature change to two flats (Bb, Eb).

36

Sop.

Alt.

Tén.

Bary.

43

Sop.

Alt.

Tén.

Bary.

48

Sop.

Alt.

Tén.

Bary.

(30 s bruit blanc, et enchaînement avec Carré)

Carré (rouge)

Chant d'espoir

Impro collective. Bruit blanc

30"

♩ = 106
lié et soutenu

Sax. soprano (air) *pp cresc. poco a poco*

Sax. alto (air) *pp cresc. poco a poco*

Sax. ténor (air)

Sax. baryton (air)

Sop. 7

Alt.

Tén.

Bary.

p

Sop. 14 (air)

Alt.

Tén. *cresc. poco a poco* (air)

Bary.

Sop. 21

Alt. (air)

Tén. (air)

Bary. *p cresc. poco a poco* (air)

28

Sop. (air)

Alt. (air)

Tén. (air)

Bary. (air)

34

Sop. (air)

Alt. (air)

Tén. (air)

Bary. (air)

42

Sop. *3me* loco (air)

Alt. (air)

Tén. (air)

Bary. (air)

49

Sop. *f* (air)

Alt. *f* (air)

Tén. *f* (air)

Bary. *f* (air)

3me Impro collective. Bruit blanc 10"

Géante (rouge)

Sans tempo

Comme un orgue à bouche thaï ou cambodgien, sans attaques

Sax. soprano

Sax. alto

Sax. ténor

Sax. baryton

mp

mp

mp

mp

Sop.

Alt.

Tén.

Bary.

mp

Sop.

Alt.

Tén.

Bary.

mp

Chant de bravoure

Chacun commence par improviser avec un choix différent de trois notes conjointes provenant de la gamme de base, le nombre de notes utilisées s'étend progressivement et se dirige, en chantant, de plus en plus vers l'aigu, puis, le suraigu.

Transe! Joie!

Utiliser des motifs de Flèche (mouvement ascendant ou descendant), Vagues (mouvements conjoints) et Zig-zag (intervalles disjoints).

Transition imperceptible vers

Fréquences radio

*Anche mordue, produire des fréquences suraiguës à la limite de l'audible. Possibilité d'agiter légèrement le saxophone avec la main gauche afin de modifier le son (en déplaçant l'emplacement des dents sur l'anche). Desserrer très occasionnellement les dents pendant un court instant afin de produire un son **fff** très court.*

Attacca sur signal

Carré de peau (rouge)

♩ = 106

Sax. soprano

Sax. alto

Sax. ténor

Sax. baryton

5

Sop.

Alt.

Tén.

Bary.

10

Sop.

Alt.

Tén.

Bary.

15

Sop.
Alt.
Tén.
Bary.

20

Sop.
Alt.
Tén.
Bary.

25

Sop.
Alt.
Tén.
Bary.

30

Poco più mosso e forte

Sop.
Alt.
Tén.
Bary.

34

Sop.
Alt.
Tén.
Bary.

This system contains measures 34, 35, and 36. The Soprano part begins with a whole rest in measure 34 and then enters in measure 35 with a half note G4. The Alto part starts in measure 34 with a half note G3. The Tenor and Bass parts have more active lines, with the Bass part featuring a melodic line in measure 34 and 35. The time signature changes from 5/4 to 3/4 between measures 35 and 36.

37

Sop.
Alt.
Tén.
Bary.

This system contains measures 37 through 42. The Soprano part has a long, flowing melodic line with many beamed notes. The Alto part has a similar melodic line. The Tenor and Bass parts provide harmonic support with more rhythmic patterns. The time signature is 3/4 throughout this system.

43

Sop.
Alt.
Tén.
Bary.

This system contains measures 43 through 47. The Soprano part has a whole rest in measure 43 and then enters in measure 44. The Alto part has a whole rest in measure 43 and then enters in measure 44. The Tenor and Bass parts have active lines throughout. The time signature changes from 3/4 to 4/4 between measures 46 and 47.

48

Sop.
Alt.
Tén.
Bary.

This system contains measures 48 through 52. The Soprano part has a melodic line with many beamed notes. The Alto part has a similar melodic line. The Tenor and Bass parts provide harmonic support. The time signature changes from 3/4 to 5/4 between measures 50 and 51, and then back to 4/4 between measures 51 and 52.