

François Daudin Clavaud & Leon Milo

Jardin de Tabaldak

Pour

trois flûtes solistes (flûtes en ut et piccolos),
ensemble de flûtes,
trois percussions
et traitement du son en temps réel (ad libitum)

Robert Martin
le partenaire créatif

Jardin de Tabaldak

La légende des Indiens Abénakis raconte qu'au début du monde le dieu Tabaldak créa la terre-mère. Un jour d'hiver, pour que les enfants ne s'ennuient plus, il créa les oiseaux et les peignit un à un avec toutes les couleurs de la nature...

En se référant au travail du compositeur Olivier Messiaen sur les oiseaux, les compositeurs François Daudin Clavaud et Leon Milo ont imaginé un univers sonore comparable à celui du réveil de la nature au lever du jour. Les chants d'oiseaux y deviennent une multitude de particules sonores minimalistes et aléatoires qui semblent participer à l'élaboration d'un processus de création renouvelé à chaque aurore.

Composée harmoniquement et rythmiquement, hormis pour quelques séquences introductives ou des ponts, la pièce *Jardin de Tabaldak* est écrite en trois parties, à partir d'un matériel issu de la transcription de neuf chants d'oiseaux. La première partie expose tour à tour le chant de trois oiseaux au plumage noir, gris et blanc : le merle, l'oiseau moqueur et le bruant des neiges. La seconde partie, trois oiseaux au plumage d'une des trois couleurs primaires : la mésange bleue, le cardinal rouge et le canari. Et la dernière partie, trois oiseaux au plumage multicolore : le guêpier d'Europe, le passerin nonpareil et le chardonneret élégant.

La partition peut être interprétée de différentes manières : soit en acoustique sans traitement ou diffusion de sons mémorisés ; soit avec des sons mémorisés téléchargeables sur le site de l'éditeur ; soit avec le traitement numérique du son en temps réel.

Remarque générale :

On veillera à faire démarrer les différents groupes comme indiqué (par exemple) à B1 : Le chef fait entrer le Groupe III et la Percussion 3 à la mesure 9 (deuxième fois) dans A1 où jouent le Groupe II et la Percussion 2 afin de mélanger les textures. Il n'est pas obligatoire de faire entrer le groupe III précisément à la mesure 9 et le tempo peut-être légèrement différent. Faire de même à chaque fois qu'il est indiqué de faire entrer un groupe en anticipation.

Option 1 : Partition jouée en acoustique

Pour les parties d'improvisation de chaque soliste à E1, m185 et R1, il est possible que les autres solistes qui sont normalement *tacet* viennent se joindre à la flûte soliste dans son improvisation en s'appuyant sur le même matériel sonore. Un jeu peut alors s'établir entre les solistes comme pour des oiseaux qui se répondraient. Ce ne sera pas le cas dans les parties 2 et 3.

Option 2 : Diffusion de sons mémorisés

Les séquences sont à télécharger sur le site de l'éditeur et sont à diffuser aux indications ID.1, ID.2, ID.3... Ces séquences sont volontairement plus longues que nécessaire afin de laisser la liberté de les stopper en fonction du tempo ou de la durée des improvisations. La personne en charge de leur diffusion devra les *shunter* (*fade out*) aux endroits indiqués.

Une sonorisation de l'orchestre peut s'avérer nécessaire pour équilibrer le *live* avec les séquences diffusées (non obligatoire).

Option 3 : Traitement numérique du son en temps réel

Si vous souhaitez interpréter la pièce avec le traitement numérique du son en temps réel, vous pouvez communiquer avec le compositeur François Daudin Clavaud à fdc.score@gmail.com pour davantage de précisions. L'Ensemble Souffle Nomade – Trio d'Argent qui a créé la pièce pourra également vous accompagner dans la réalisation de votre projet dans le cadre d'une résidence. Pour leur part, il présente la pièce dans l'environnement d'images génératives *Pixels liquides* du plasticien Miguel Chevalier.

Pour les traitements du son, nous utilisons soit Max-MSP (Cycling 74), soit Usine Hollyhock (Sensomusic). D'autres logiciels sont bien entendu possibles. Il serait fastidieux de mentionner avec précision tous les types de traitement que nous avons utilisés dans l'élaboration de *Jardin de Tabaldak*, mais pour ceux qui souhaitent s'attaquer à cette entreprise avec des personnes sachant maîtriser cette technologie, voici quelques indications :

Chaque soliste, groupe de flûtes et percussion, est capté par un micro (parfois deux), soit 9 sources. Chaque source entre dans une carte son (après table de mixage) pour être traitée indépendamment avant une rediffusion si possible en quatre points avec le public au centre (quadriphonie). HP.1 (haut-parleur 1) en face à gauche, HP.2 en face à droite, HP.3 en arrière à droite et HP.4 en arrière à gauche (donc HP.1 en face de HP.4 en arrière à gauche et HP.2 en face de HP.3 en arrière à droite).

Les indications T1, T2, T3... précisent les numéros de traitement. Lorsqu'il est indiqué Direct, cela veut dire que le son est traité en direct (restitution direct des effets). Lorsqu'il est indiqué Record, puis Play, cela signifie qu'il faut d'abord enregistrer la séquence indiquée, puis la rediffuser là où il est indiqué Play avec son traitement dans les effets. Les traitements s'arrêtent lorsqu'il est indiqué ...Fin T#.

Pour le traitement des séquences, libre à vous d'essayer différentes options. Vous pouvez vous inspirer des séquences mémorisées sur le site de l'éditeur. Pour notre part, nous utilisons et combinons des effets comme un granulateur, un pitch-delay, une reverb spectrale, et un harmonizer. Chacun de ces effets reçoit une source (mono) puis restituée son traitement en quadriphonie. Nous utilisons également un effet panoramique (spatialisateur) permettant de faire circuler les quatre sorties de traitement dans les quatre haut-parleurs.

Proposition de scénographie :

Nous proposons que les solistes et les percussionnistes soient habillés en noir.

L'ensemble des flûtistes des groupes auront un pantalon noir et, comme dans un damier, soit une chemise blanche, soit une chemise noire. Les chemises seront à manches longues.

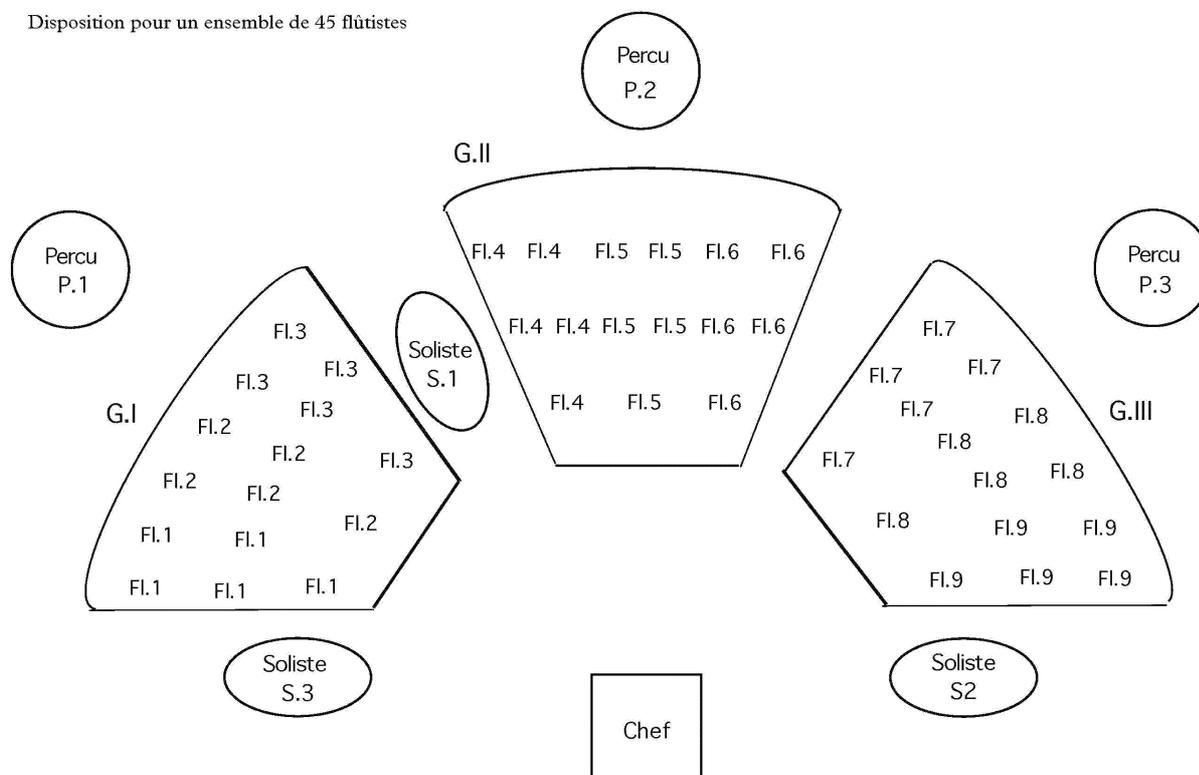
Sous les chemises, le G.I aura un T-shirt rouge, le G.II un T-shirt jaune et le G.III un T-shirt bleu.

- Les flûtistes du G.III qui portent une chemise blanche la retirent discrètement à A2.
- Les flûtistes du G.I qui portent une chemise blanche la retirent discrètement à partir de E2.
- Les flûtistes du G.II qui portent une chemise blanche la retirent discrètement à partir de E2.
- L'ensemble des flûtistes qui portent une chemise noire la retirent à partir de K2.

Il est également possible de demander aux flûtistes qui ont les chemises noires d'avoir des T-shirts d'autres couleurs que les couleurs primaires (veiller à homogénéiser l'ensemble).

Disposition :

Disposition pour un ensemble de 45 flûtistes

Jardin de Tabaldak

François Daudin Clavaud
et Leon Milo

A1 $\text{♩} = 48$

1 T1 - Record P.2 X fois T1 - Play P.2

Traitement son ID.1

Flûtes solistes

Flûte Solo 1
Piccolo 1

Flûte Solo 2
Piccolo 2

Flûte Solo 3
Piccolo 3

Groupe I

Flûtes 1

Flûtes 2

Flûtes 3

Groupe II

Flûtes 4 1234/2345+C (et couvrir)

Flûtes 5

Flûtes 6

Groupe III

Flûtes 7

Flûtes 8

Flûtes 9

Percussion 1 (jardin)

3 Toms (H/M/L)
Tambour à cadre
(diamètre 40cm)

X fois en variant la longueur jusqu'au démarrage du traitement T1

Percussion 2 (centre)

Crotales (ou vibra), Tam-tam
Cymbale suspendue
Triangle, Chimes

Crotales Arco

Arco, 1ère fois
Bag. xylo, 2ème fois.

(arco) *(bag.)*

p *mf* *p* *p*

(cresc. avec arco)

Percussion 3 (cour)

3 Wood Blocks (H/M/L)
Maracas
Bamboo chimes

B1

8 ...T1... T2 - Direct G.III

T. s.

G.II

Fl.4 *f*

Fl.5 *f*

Fl.6 *f*

G.III

Fl.7 *mp* *multiphonique : 134/5*

Fl.8 *mf*

Fl.9 *mp*

P.1

P.2 *pp*

P.3 *p* *mf* *p* *mf*

Entrée G.III + P.3
à mesure 9 (2ème fois)

Fl 7 tacet 1ère fois

P.3 tacet 1ère fois

Wood-blocks *baguettes moyens*

13 ...T1 + T2...

T. s.

G.III

Fl.7 *mp* *mf* *mp* *mf* (+5/)

Fl.8 *mp* *mf* *mp* *mf*

Fl.9 *mp* *mf* *mp* *mf*

P.3 *p* *mf* *p* *mf* *p* *mf* *p* *mf*

17 ...T1 + T2... ...Fin T2

T. s.

G.III

Fl.7

Fl.8

Fl.9

P.3

mp *mf* *mp*

p *mf* *p* *mf* *mp*

C1 ...T1... T3 - Record G.I (Fl.3) 1ère fois / Play G.I 2ème fois

20

T. s.

G.I

Fl.1

Fl.2

Fl.3

P.1

Entrée G.I + P.1
à mesure 18 (2ème fois)
Fl.1 et Fl.2 tacet 1ère et 2ème fois

mf *f* *mf* *f* *sfp* *sfp* *sfp* *pp*

Low *Bag. en bois* *medium* *high*

mf *p* *mf* *pp* *mf*

+ 2/ *+B* *1234/1(-5)* *+4*

(AB)

23 ...T1 + T3... x 3

T. s.

G.I

Fl.1

Fl.2

Fl.3

P.1

mf *mf* *f* *f* *sfp* *sfp* *sfp* *pp*

pp *mf* *f* *p* *mf*

D1

26

...T1 + T3...

T. s.

Fl. S.1

Fl. S.2

Fl. S.3

G.I

Fl.1

Fl.2

Fl.3

G.II

Fl.4

Fl.5

Fl.6

G.III

Fl.7

Fl.8

Fl.9

P.1

P.2

P.3

Crotales
(arco)

(arco)

mf

f

sfp

pp

Entrée G.II + P.2
à mesure 24 (2ème fois)

32 ...T1 + T3...
Reprendre T2...

T. s.

Fl. S.1

Fl. S.2

Fl. S.3

G.I

Fl.1 *mf*

Fl.2 *f*

Fl.3 *sfp* *sfp* *sfp* *pp*

G.II

Fl.4 *f* *f* *f*

Fl.5 *f* *f*

Fl.6 *f*

G.III

Fl.7 *mp*

Fl.8 *mf*

Fl.9 *mp* *mf* *mp* *mf*

P.1 *pp* *mf* *f* *p* *mf*

P.2 *f* *mf* *mf* *mf* (bag.)

P.3 *p* *mf* *p* *f* *P* *mf* *p* *f*

36 ...T1 + T2 + T3...

Musical score for measures 36-39, featuring woodwinds and strings. The score is divided into three groups: G.I, G.II, and G.III.

- G.I:** Fl. 1 (mf), Fl. 2 (f), Fl. 3 (sfp).
- G.II:** Fl. 4 (f), Fl. 5 (f), Fl. 6 (f).
- G.III:** Fl. 7, Fl. 8, Fl. 9 (mp, mf).
- P.1:** P. 1 (mf), P. 2 (mf), P. 3 (p, mf, p, f, p, mf).

Dynamic markings include *mf*, *f*, *sfp*, *mp*, and *p*. Performance instructions include accents (>), slurs, and breath marks (bag.).

40 ...T1 + T2 + T3... ...Fin T1 + T2 + T3

T. s. ...Fin ID.1

Fl. S.1

Fl. S.2

Fl. S.3

G.I

Fl.1 *mf*

Fl.2 *f*

Fl.3 *pp* *sfp* *sfp* *sfp* *pp*

G.II

Fl.4 *f*

Fl.5 *f*

Fl.6 *f*

G.III

Fl.7

Fl.8

Fl.9 *mp* *mf*

P.1 *pp* *mf* *pp* *mf* *f* *p* *mf*

P.2 (bag.) *mf* *mf*

P.3 *p* *mp* *p*

E1

45 $\text{♩} = 120$ T4 - Record S.3 1ère fois - Direct S.3 2ème fois

T. s. **ID.2 (à la reprise)**

Merle noir

Fl. S.3 *mf* *ft*

49 ...T4...
T. s.

Fl. S.3

54 ...T4... X fois

improviser à partir de la reprise

Fl. S.3

F1

T4 - Stop Direct S.3 + Play S.3

T. s.

Fl. S.1 *mf* *ft* *norm*

Fl. S.2 *p* *ft* *norm*

Fl. S.3 *mf*

62 ...T4...
T. s.

Fl. S.1 *p* *mf*³

Fl. S.2 *mf*³ *p*

Fl. S.3 *mf*

66 ...T4...
T. s.

Fl. S.1 *p* *mp*

Fl. S.2 *mp*

Fl. S.3 *mp*

69 ...T4...

T. s.

Fl. S.1

Fl. S.2

Fl. S.3

p *mp* *p*

p *mp* *p*

3

74 ...T4...

T. s.

Fl. S.1

Fl. S.2

Fl. S.3

p *mp*

p *mp*

3

79 ...T4... ...Fin T4 ♩ = 132

T. s. ...Fin ID.2

Fl. S.1

Fl. S.2

Fl. S.3

p

3

3

84

Fl. S.1

Fl. S.2

Fl. S.3

p

p

3

G1

G.I 90 ♩=132

Fl.1 *mf* *ft*

Fl.2 *mf* *ft*

Fl.3 *mf* *ft*

G.II

Fl.4 *mf*

Fl.5 *mf*

Fl.6 *mf*

G.III

Fl.7 *p* 115

Fl.8 *p*

Fl.9 *p*

G.I

Fl.1 96 *mp*

Fl.2 *mp*

Fl.3 *mp*

G.II

Fl.4 *p*

Fl.5 *p*

Fl.6 *p*

G.III

Fl.7 *p*

Fl.8 *p*

Fl.9 *p*

G.I
102
Fl.1
Fl.2
Fl.3
G.II
Fl.4
Fl.5
Fl.6
G.III
Fl.7
Fl.8
Fl.9

G.I
107
Fl.1
Fl.2
Fl.3
G.II
Fl.4
Fl.5
Fl.6
G.III
Fl.7
Fl.8
Fl.9
P.1
Toms

112

Fl. S.1

Fl. S.2

Fl. S.3

G.I

Fl.1 *mp*

Fl.2 *mp*

Fl.3 *mp*

G.II

Fl.4

Fl.5

Fl.6

G.III

Fl.7

Fl.8

Fl.9

P.1

p *mf* *p*

Crotales

Wood-blocks   *baguettes dures*

P.2 *mp*

P.3 *mp*

Detailed description: This page of a musical score, numbered 112, features a variety of percussion instruments. The top section includes three solo flutes (Fl. S.1, Fl. S.2, Fl. S.3) which are currently silent. Below them is the first group of three flutes (Fl.1, Fl.2, Fl.3), all playing a melodic line in treble clef with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The second group (Fl.4, Fl.5, Fl.6) is also silent. The third group (Fl.7, Fl.8, Fl.9) consists of three flutes playing a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. The bottom section contains three parts: P.1 (Crotales) with a dynamic range from *p* to *mf* and a specific drumming pattern 'd d g g d' indicated above; P.2 (Wood-blocks) with a dynamic of *mp*; and P.3 (Bages dures) with a dynamic of *mp*. The score is written in a standard musical notation with stems and beams connecting notes across measures.

123

Fl. S.1

Fl. S.2

Fl. S.3

G.I

Fl.1

Fl.2

Fl.3

G.II

Fl.4

Fl.5

Fl.6

G.III

Fl.7

Fl.8

Fl.9

P.1

P.2

P.3

This musical score page, numbered 15, contains parts for woodwinds and percussion. It begins with a rehearsal mark '123'. The woodwind section includes three Soprano Flutes (Fl. S.1, Fl. S.2, Fl. S.3), three Gophers (G.I, G.II, G.III), and three Piccolos (P.1, P.2, P.3). Fl. S.1 features a complex rhythmic pattern with triplets and rests. Fl. S.2 and Fl. S.3 play a similar melodic line. G.I and G.II have melodic lines with triplets. Fl.4, Fl.5, and Fl.6 are silent. G.III (Fl.7, Fl.8, Fl.9) are also silent. P.1 has a rhythmic pattern with triplets and accents. P.2 and P.3 play a steady bass line with triplets. Dynamics include piano (p) and accents (>).