Charles Ives/Robert Piéchaud

Variations on "America"

pour quintette à vent et saxophone soprano jazz

d'après la pièce pour orgue de 1891*

04/10/16

Instrumentation

Flûte (flûte en do, piccolo)
Hautbois
Clarinette (en si♭)
Basson
Cor en fa
Saxophone soprano (jazz)

Partition en ut.

(*) Éditions Theodor Presser Company M.P. 601

Durée : ~ 7’

Commande du Festival d'Automne à Paris 2016.

Dédié à Stan de Nussac.

C’est certain, le thème de ces facétieuses variations a beaucoup voyagé ! America - *ou* My Country, 'Tis of Thee - *a été l’hymne américain jusqu’en 1931 avant d’être supplanté par* The Star-Spangled Banner. *C’est aussi bien sûr le* God Save the Queen*, et cette mélodie, véritable tube au XVIII*ème *siècle, a été utilisée par bien d’autres cours européennes. Or voici ce qu’on raconte : c’est semble-t-il Lully qui 1686 composa ce chant -* Grand Dieu sauve le roi - *pour célébrer la guérison de la fistule anale du Roi Soleil grâce au très habile chirurgien Félix de Tassy... Un peu plus tard, Handel, de passage à Versailles en 1714, entend le joli cantique (il n’en connaît probablement pas le très noble fondement !), le note sur son carnet, rentre à Londres, fait traduire et adapter les paroles et enfin, sans omettre de s’en attribuer la paternité, s'empresse de montrer le résultat à son souverain, George 1*er*, lequel, enthousiaste, l’adopte immédiatement...*
Mais revenons au jeune Ives qui compose ces variations pour orgue en 1891 (il a alors 17 ans) à l'occasion du 4 juillet, fête nationale américaine. Bien qu’elle me fasse un peu penser à des chevaux de bois qui s’emballent ou à un accompagnement de film muet, cette pièce n’est pas à proprement parler une plaisanterie musicale au sens de Mozart. Ou bien il faudrait soutenir que tout l’œuvre d’Ives l'est... Un des aspects les plus intéressants de cette verte composition (qui, paraît-il, faisait rire les enfants dans l’église - mais est-ce un péché ?..) est la présence d’ « interludes » polytonaux qui rappellent les expériences de Mahler dans Das klagende Lied *à peu près à la même époque ; Ives fera plus tard de ce procédé un élément quintessentiel de son langage.*
Quant à moi, m’emparant assez librement de ces variations, j’ai ouvert un peu plus les brèches, avec la cadence finale qui est une sorte de boîte de Pandore à musique libérant fugacement quantité de chants traditionnels américains (tous tirés de la pièce d’orchestre de Ives The Fourth of July)*, et surtout avec le contrechant du sax jazz, dont les interventions (hors tutti) sont laissées à la totale (in)discrétion de l'interprète, avec seulement quelques suggestions de ma part ("in", "out", "blues" etc.) qui sont l’aveu de la limite de mes compétences jazzistiques. Tout ceci avec l’espoir de ne pas trop trahir Ives le « primitif » - l’expression est de Leonard Bernstein - et son esprit joueur et profond.*

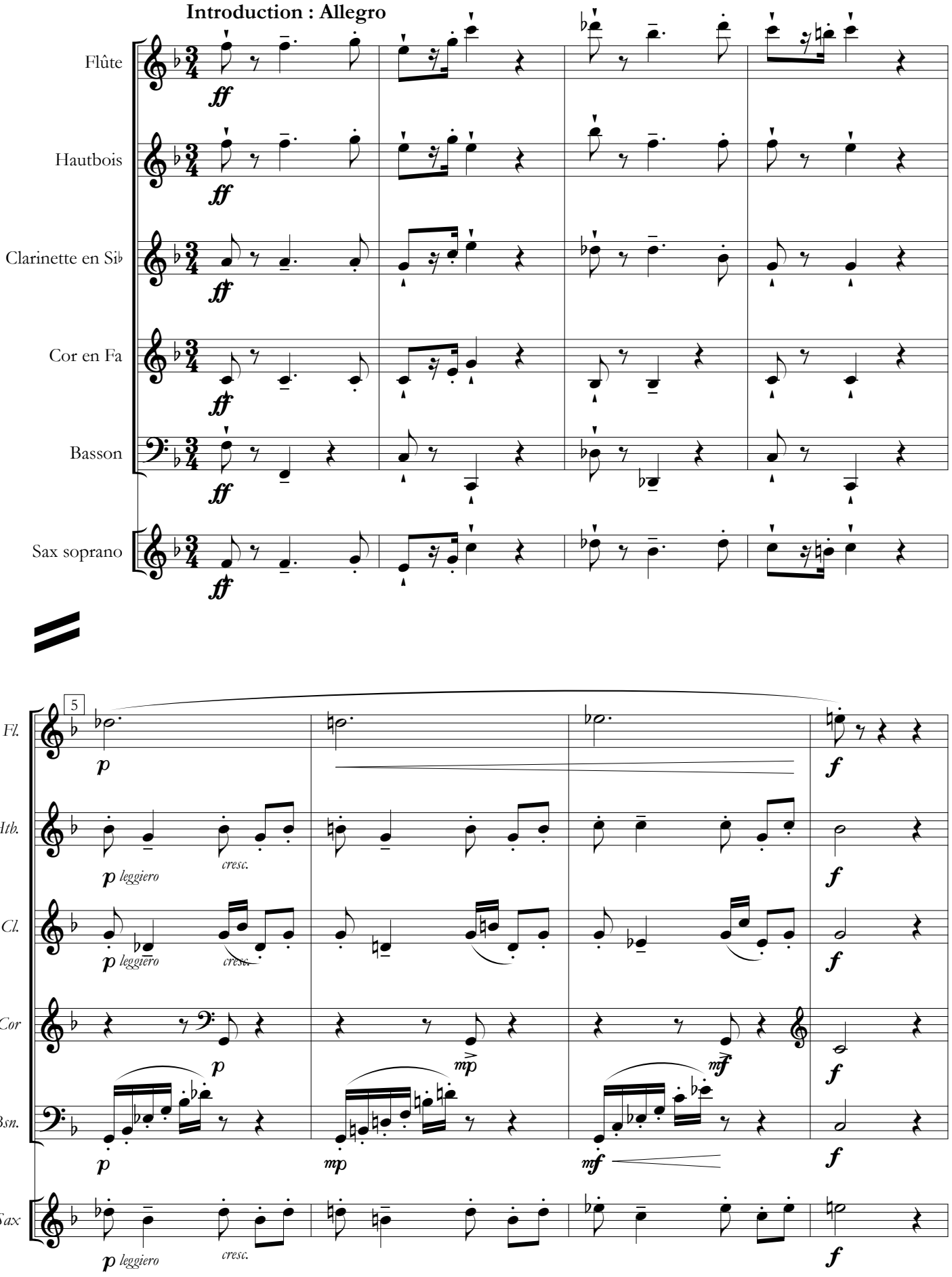
R. P.

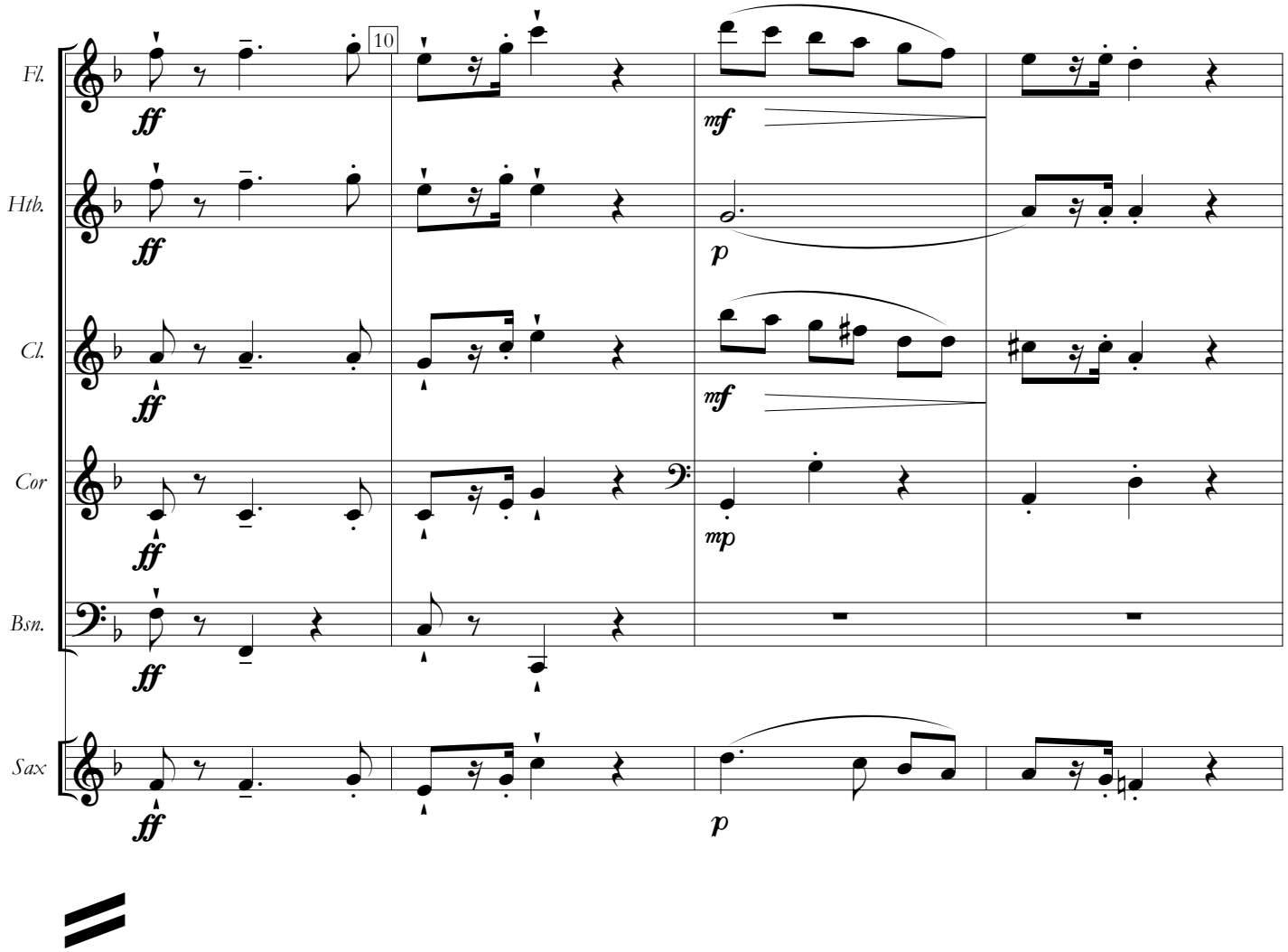
(Score en ut)

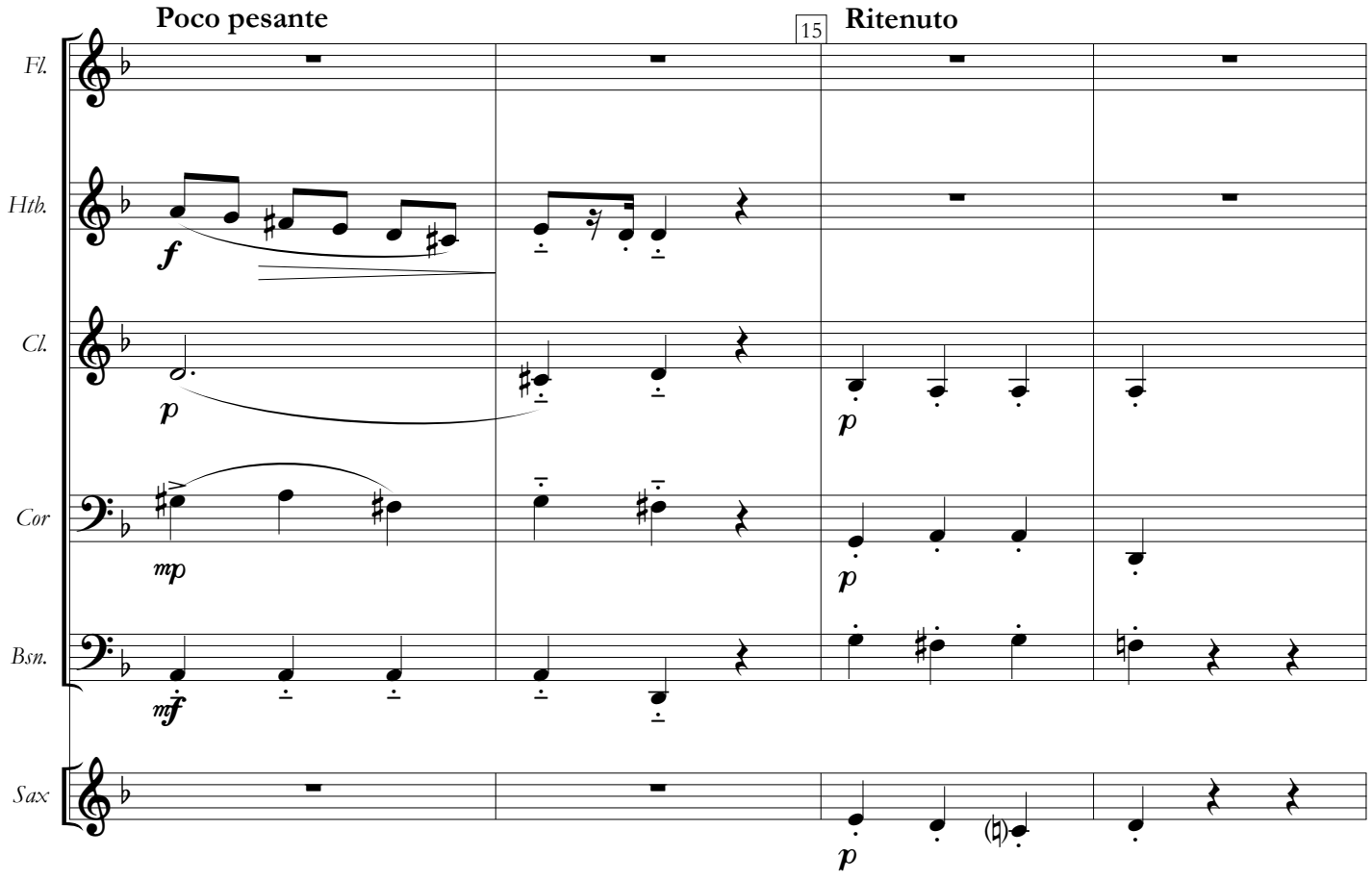
Variations on "America"

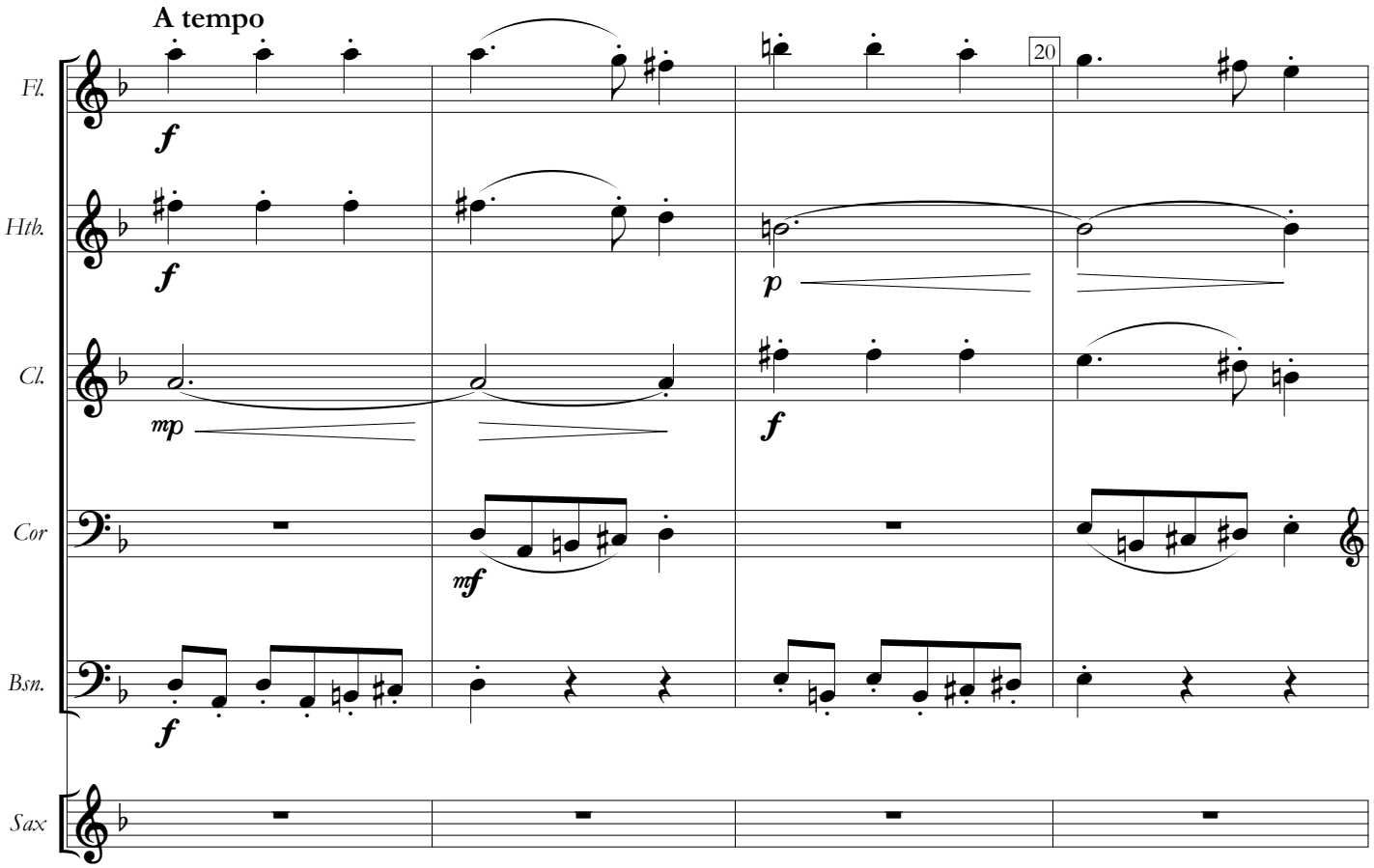
pour quintette à vent et sax

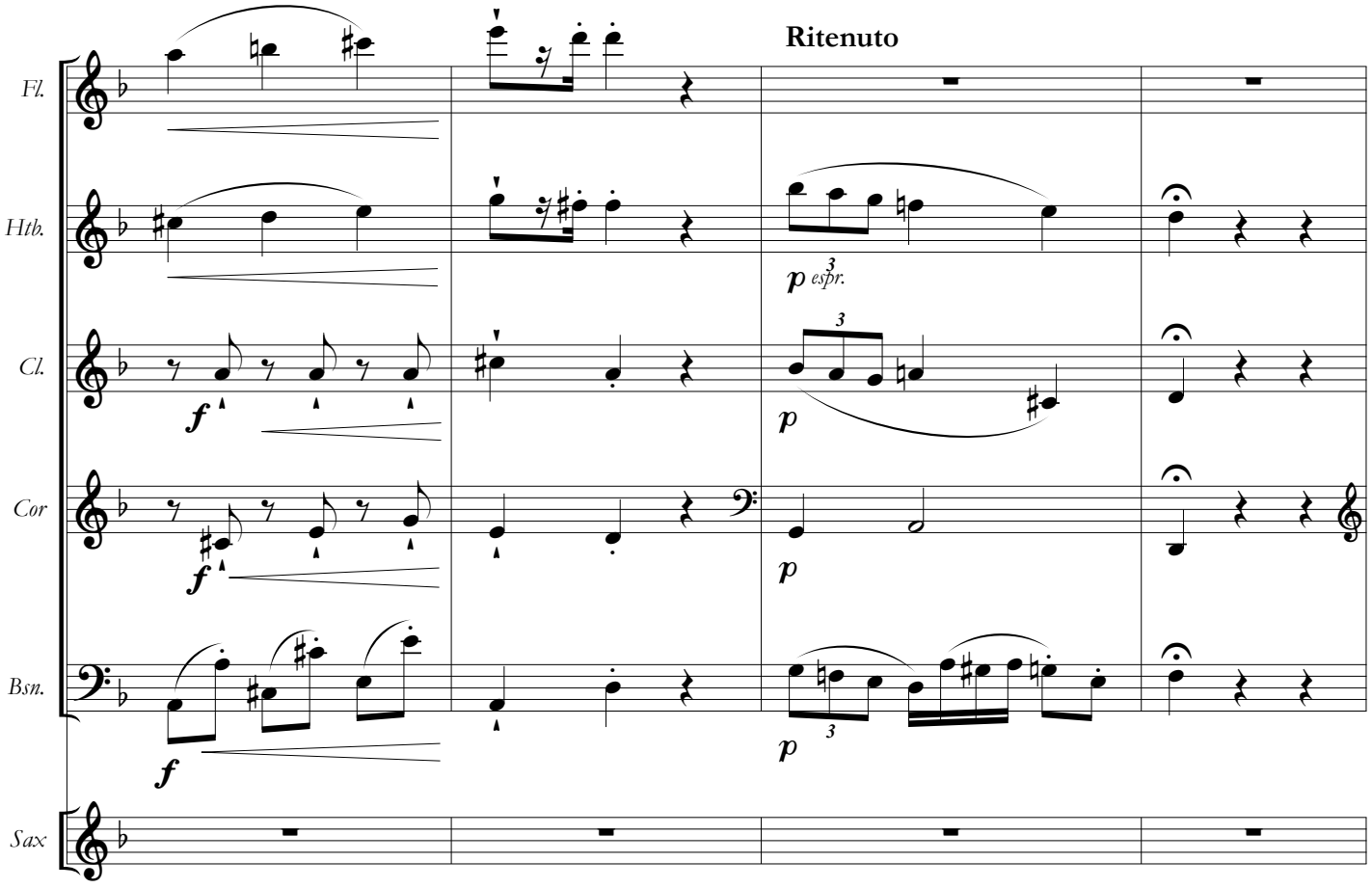
Charles Ives
(arr. Robert Piéchaud)

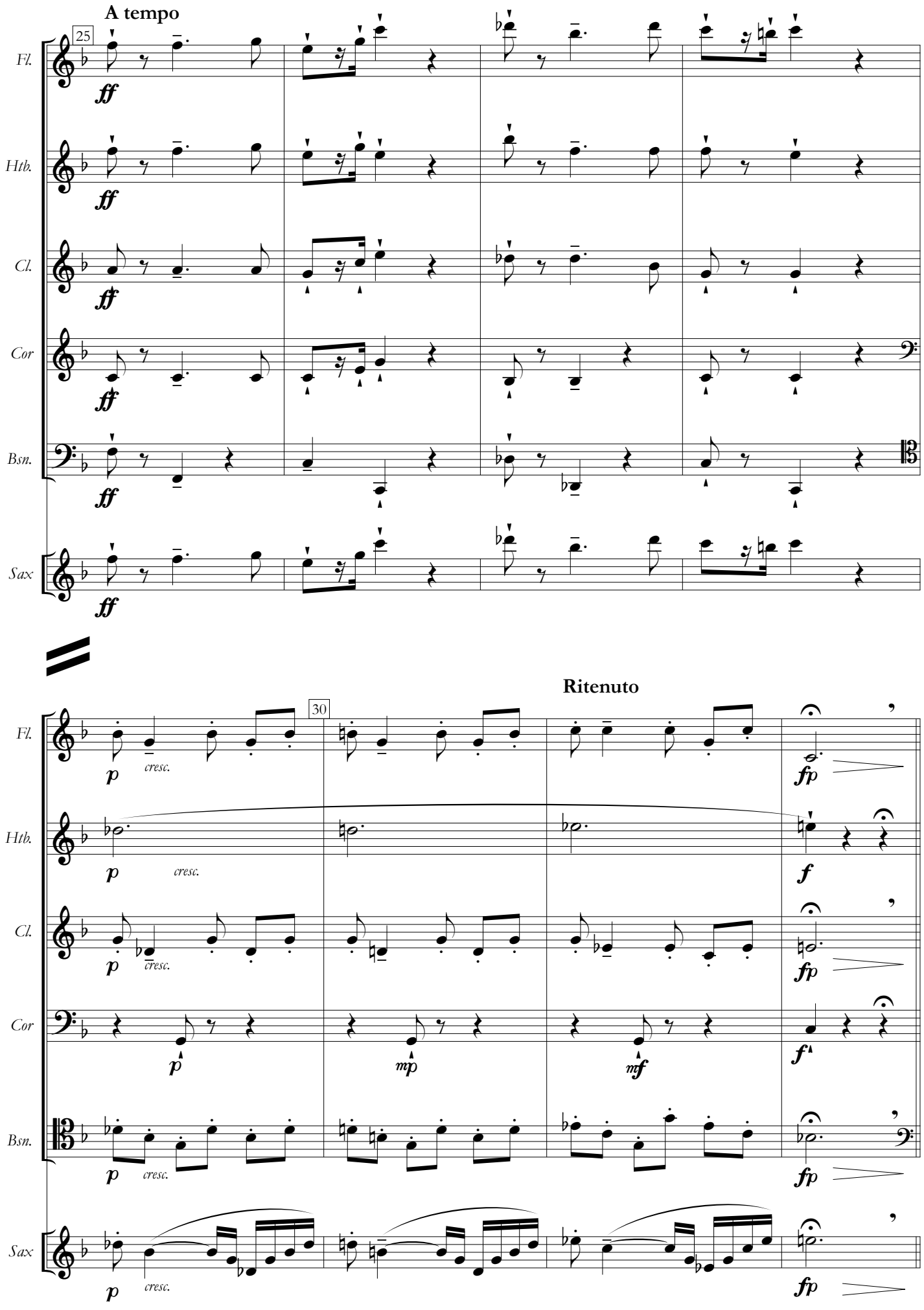



10
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
ff
mf
p
mp

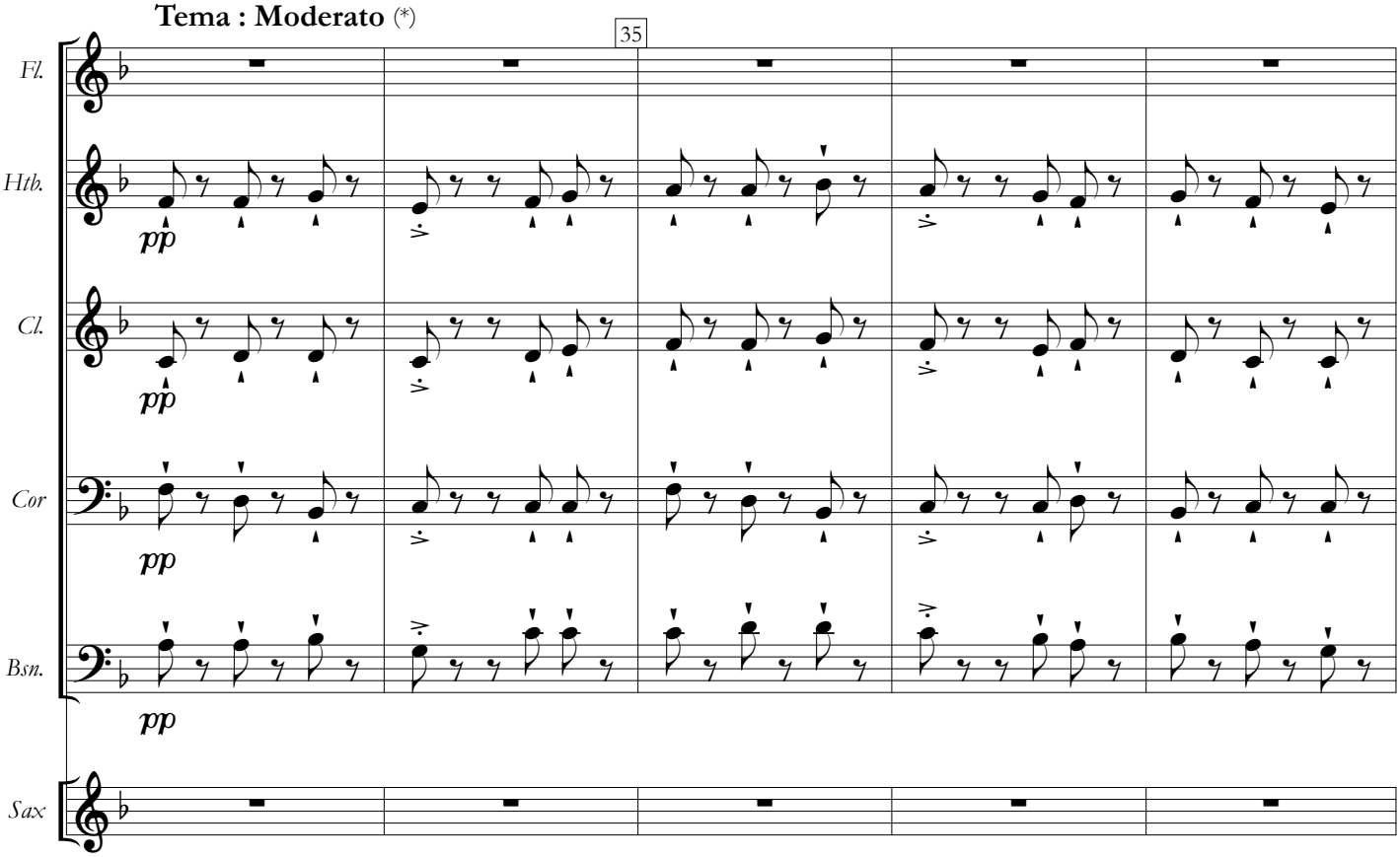

Poco pesante
15
Ritenuto
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
f
p
mp
mf


A tempo
20
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
f
p
mp
mf

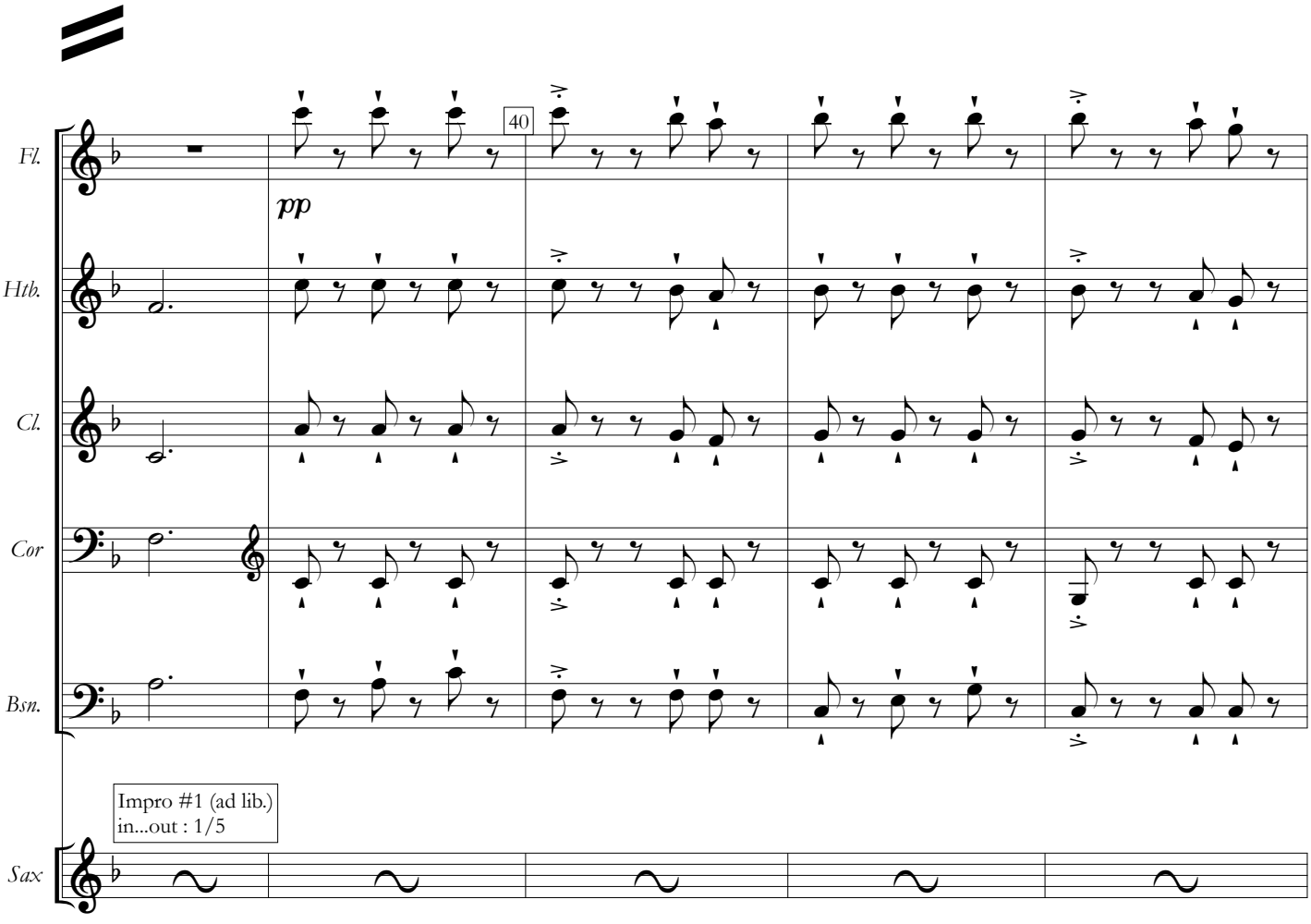

Ritenuto
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
f
p
espr.
3

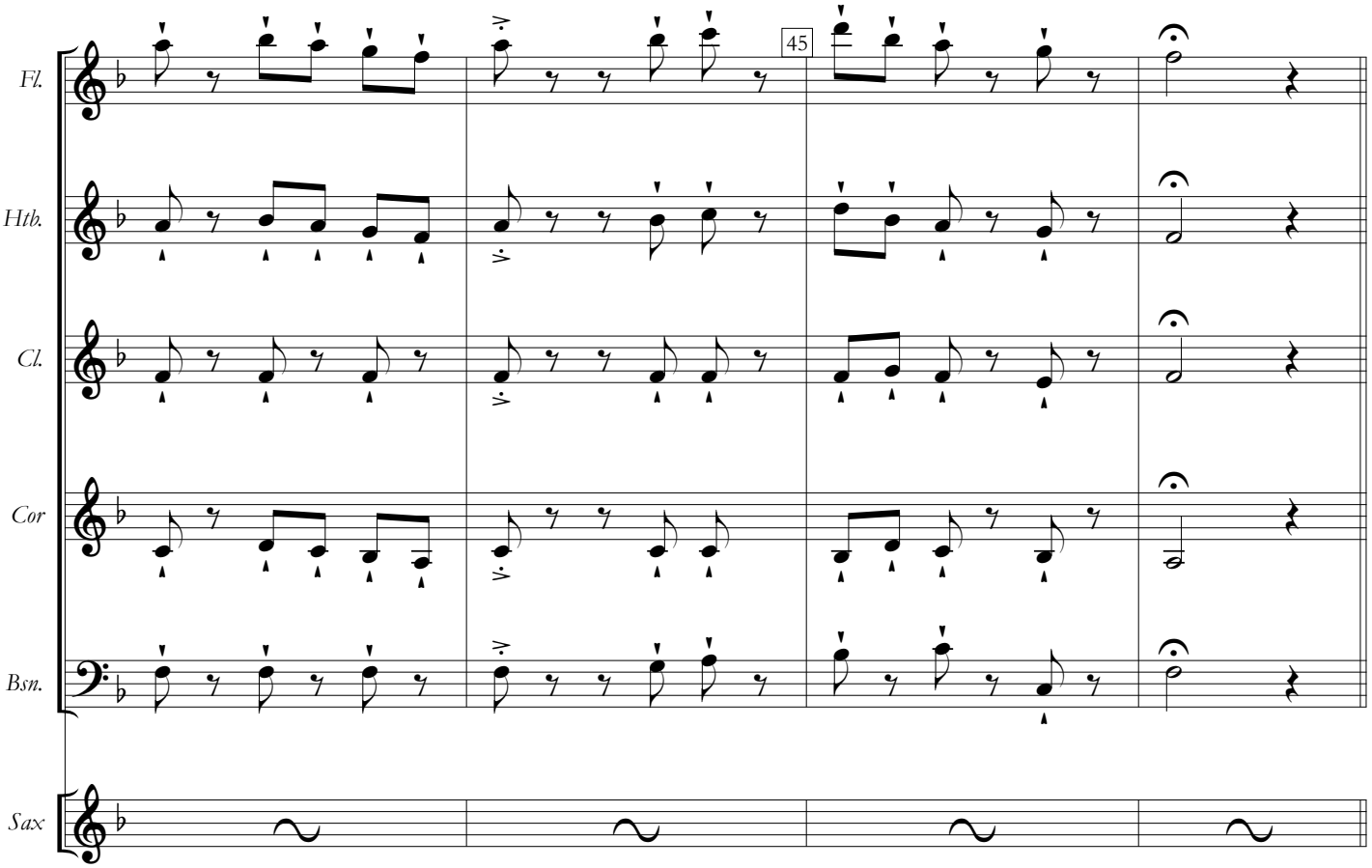

A tempo
25
Fl.
Htb.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
ff
Ritenuto
30
p
cresc.
mp
mf
f
fp

Tema : Moderato (*)

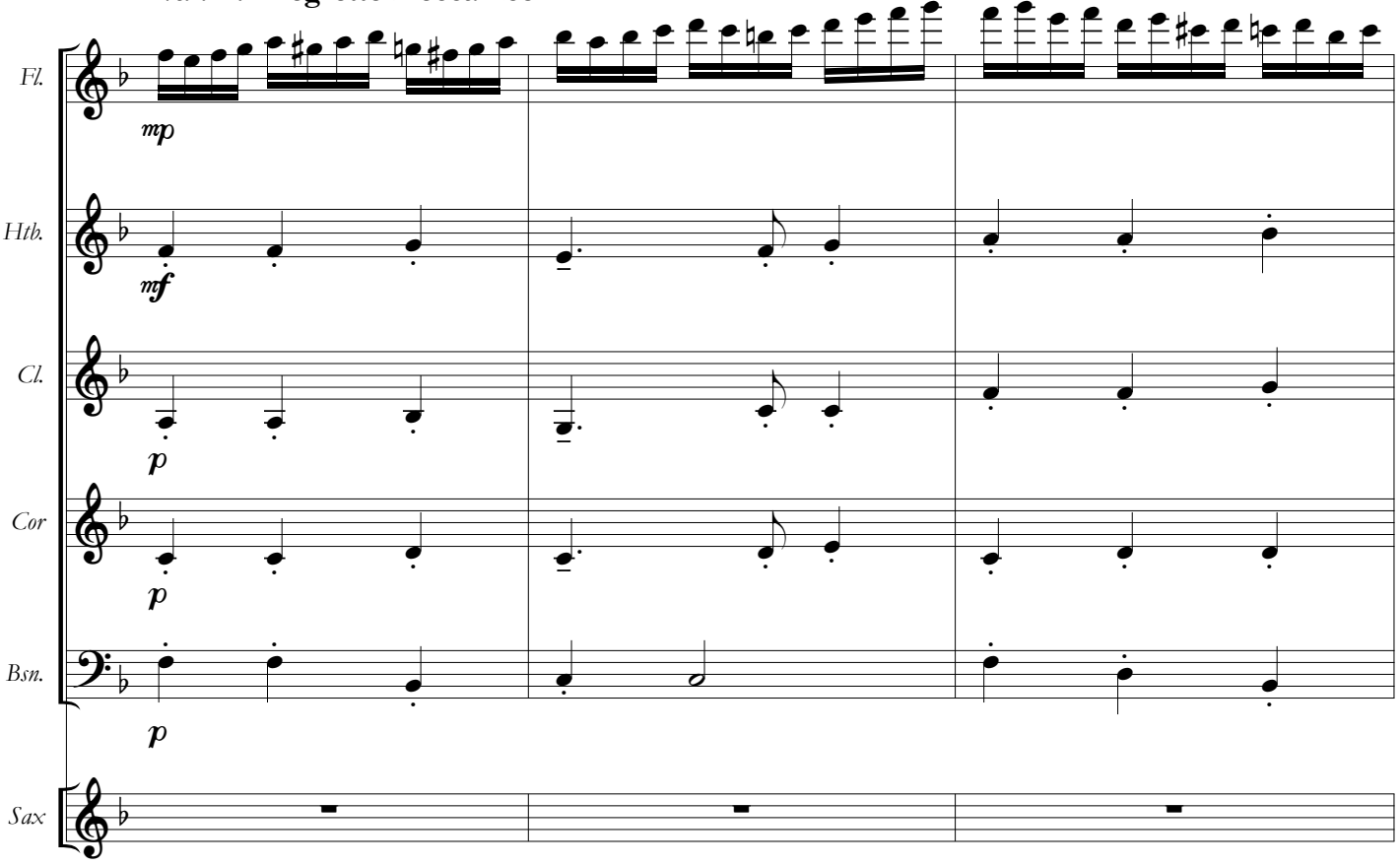


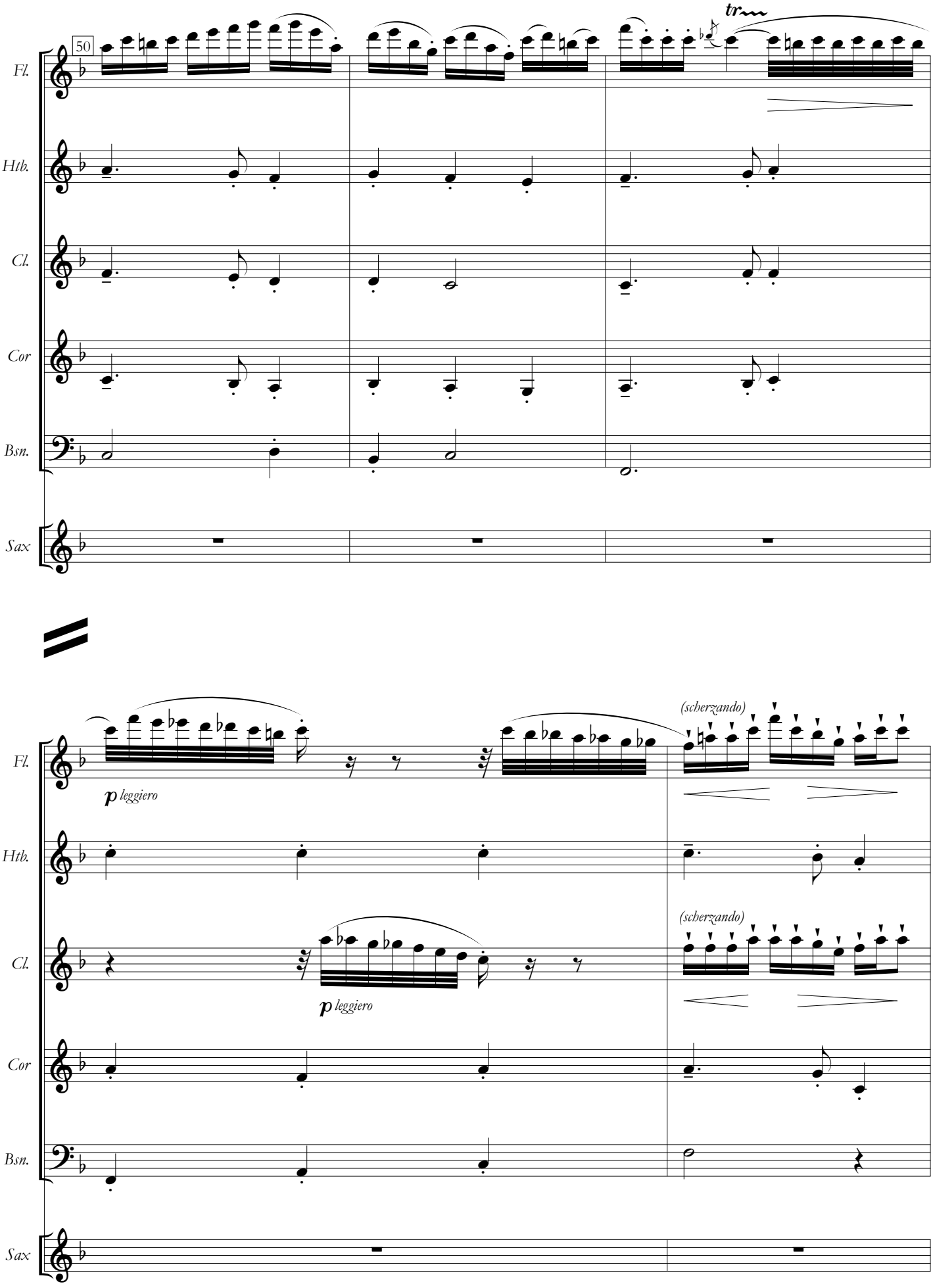
(*) Le thème pourra aussi bien être joué legatissimo, ***ppp***, très lent (♩ = 60).

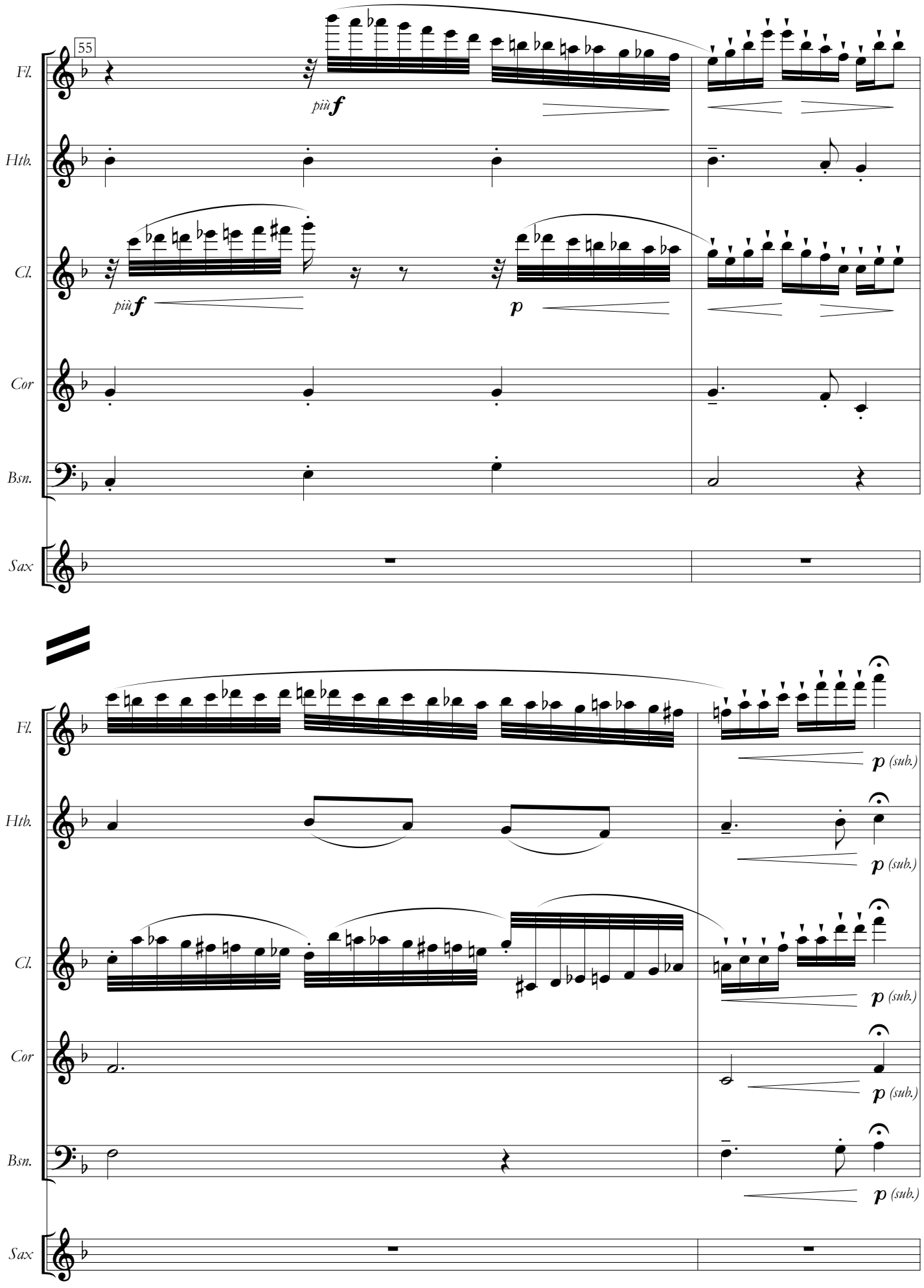


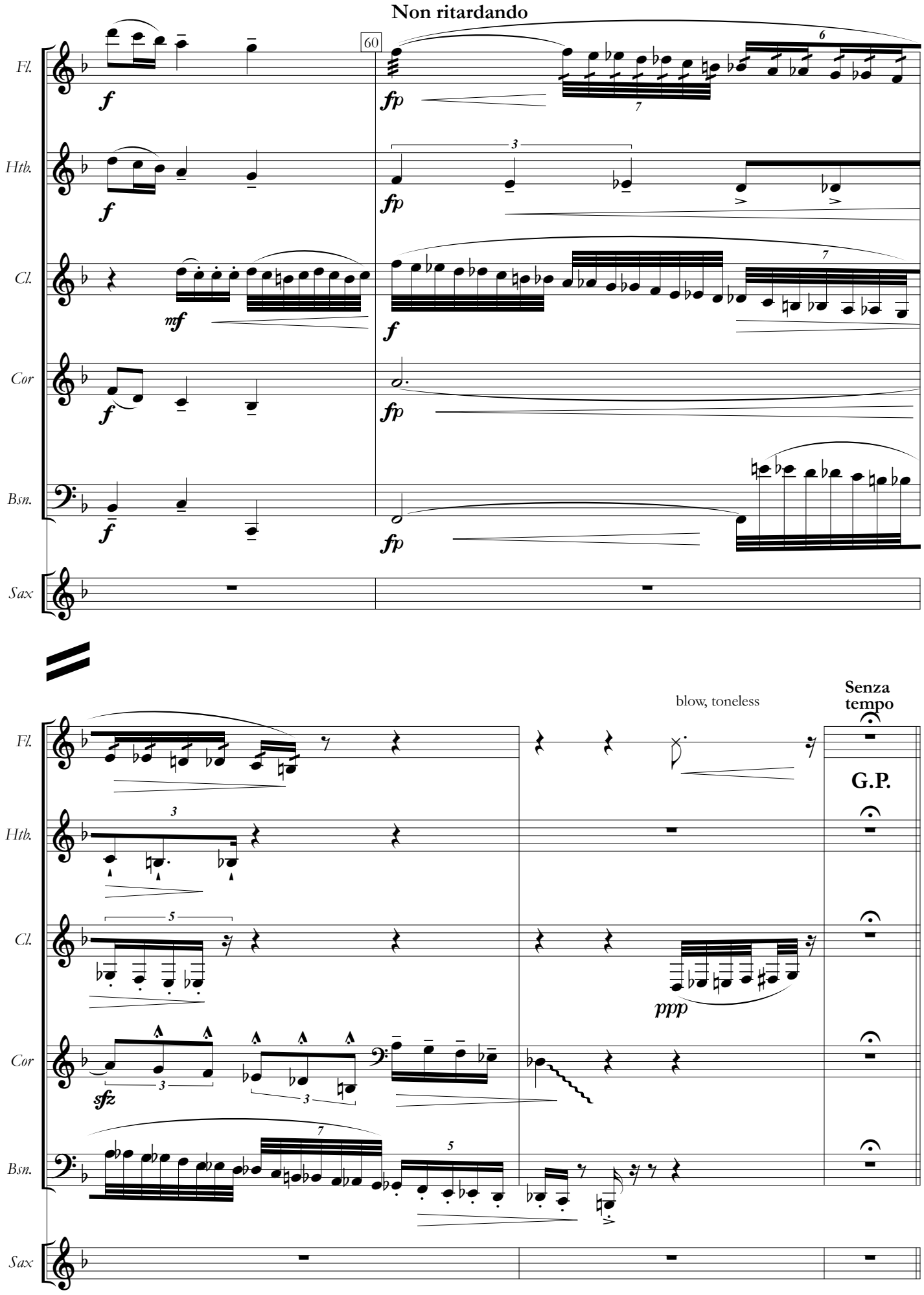


Var. I : Allegretto meccanico

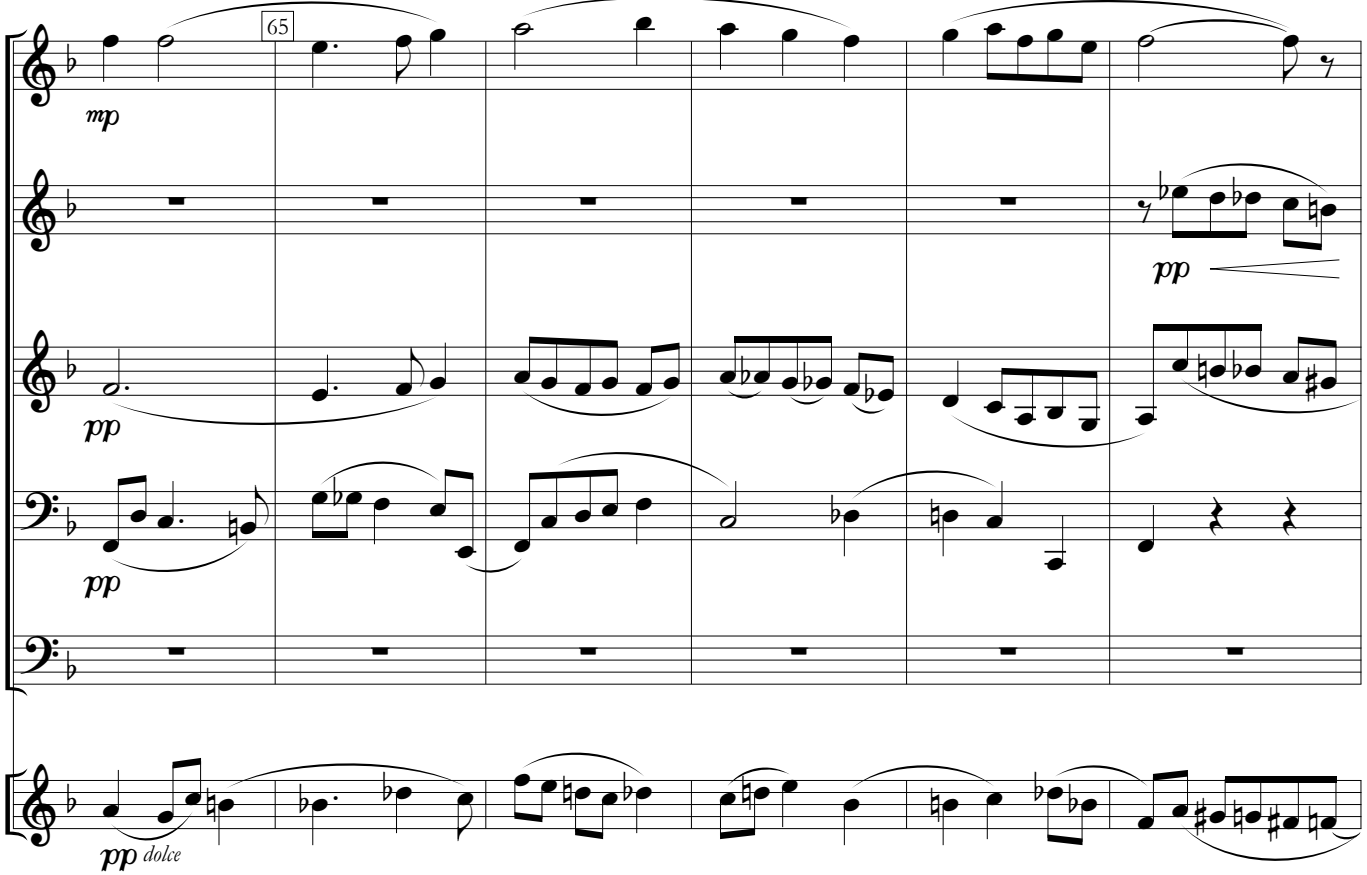


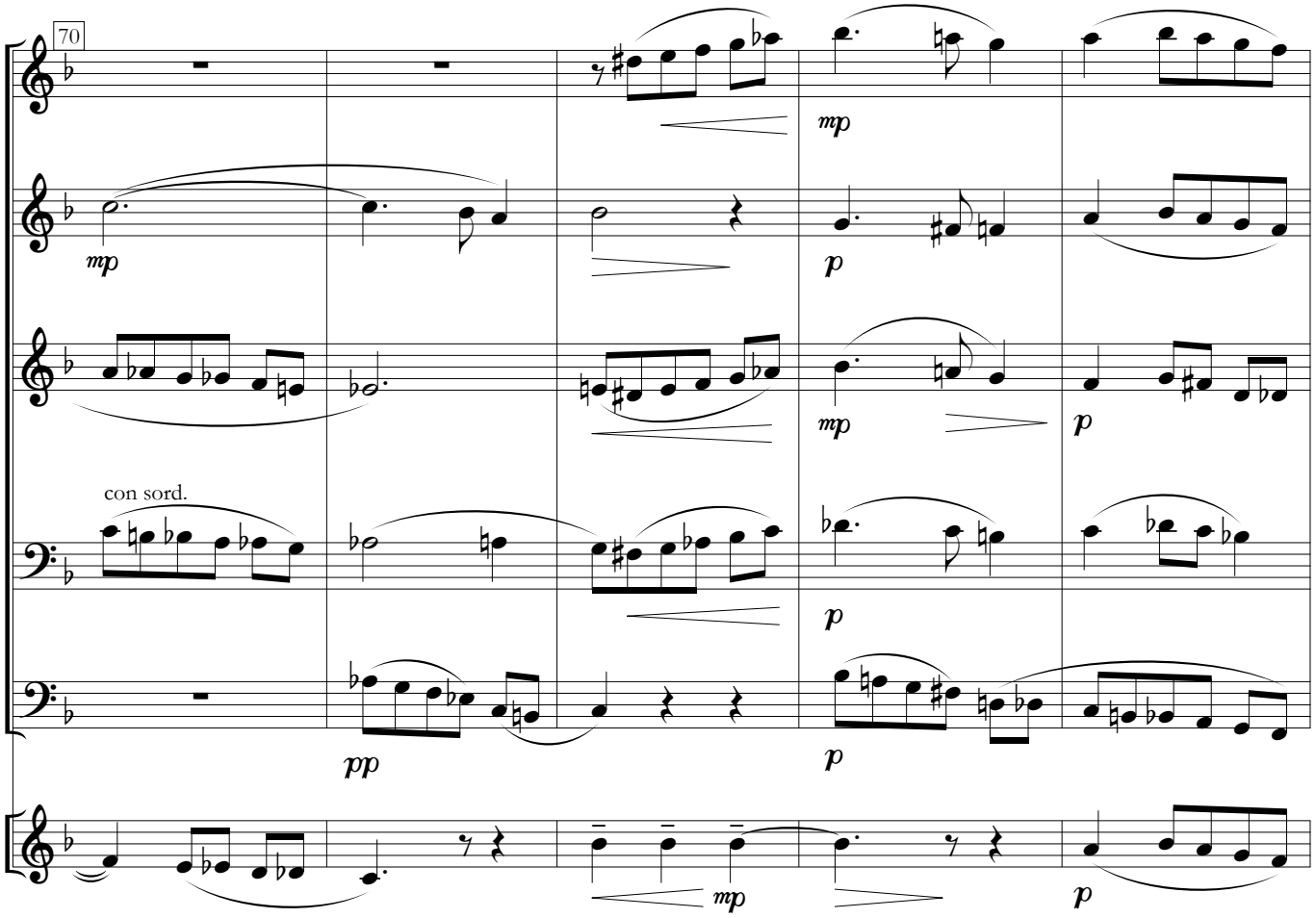

50
tr
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
p leggiero
(scherzando)
p leggiero
(scherzando)

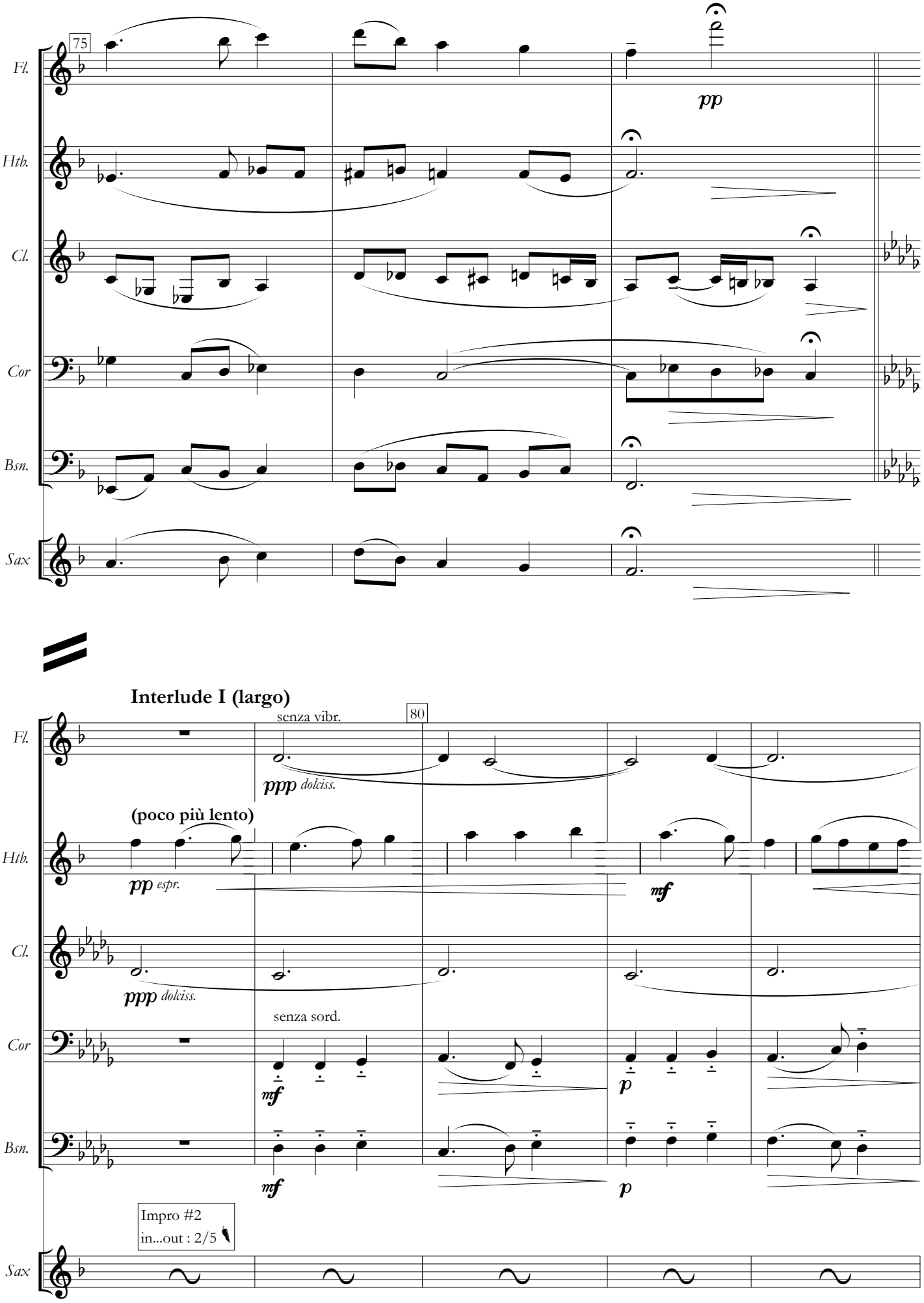

55
Fl.
Htb.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
più f
più f
p
p (sub.)
p (sub.)
p (sub.)
p (sub.)
p (sub.)

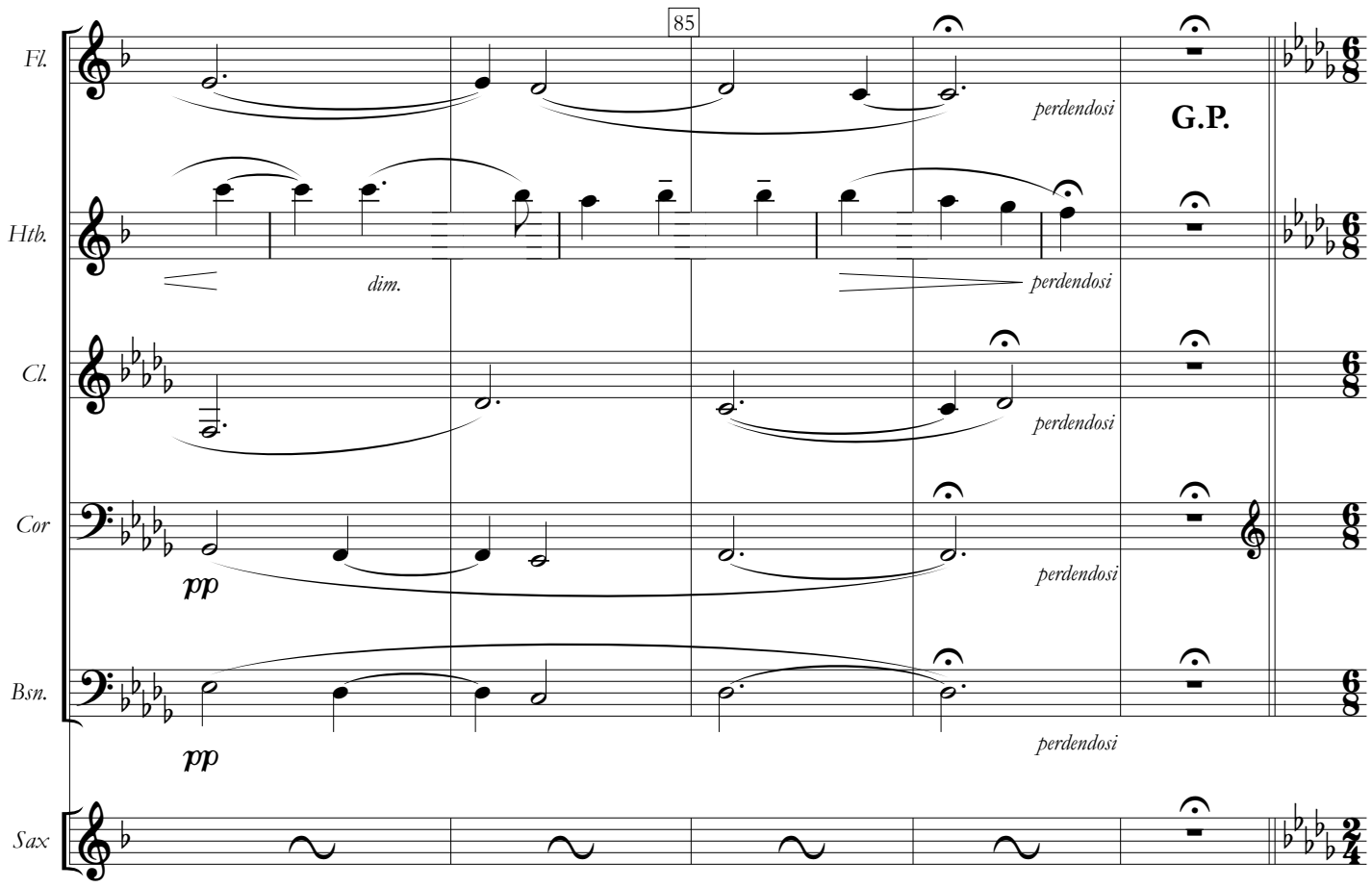

Non ritardando
60
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
blow, toneless
Senza tempo
G.P.

Var. II Andante espressivo

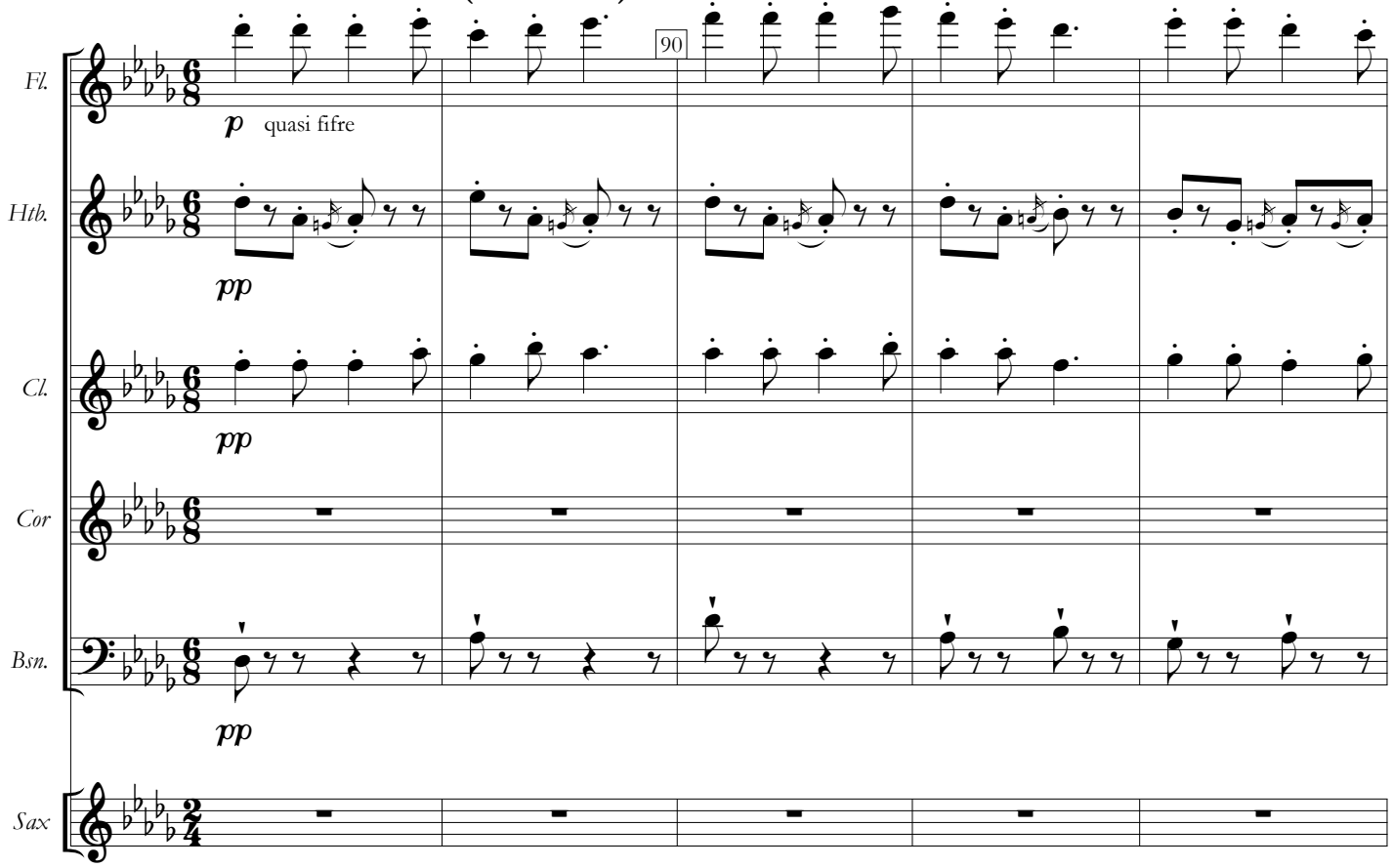


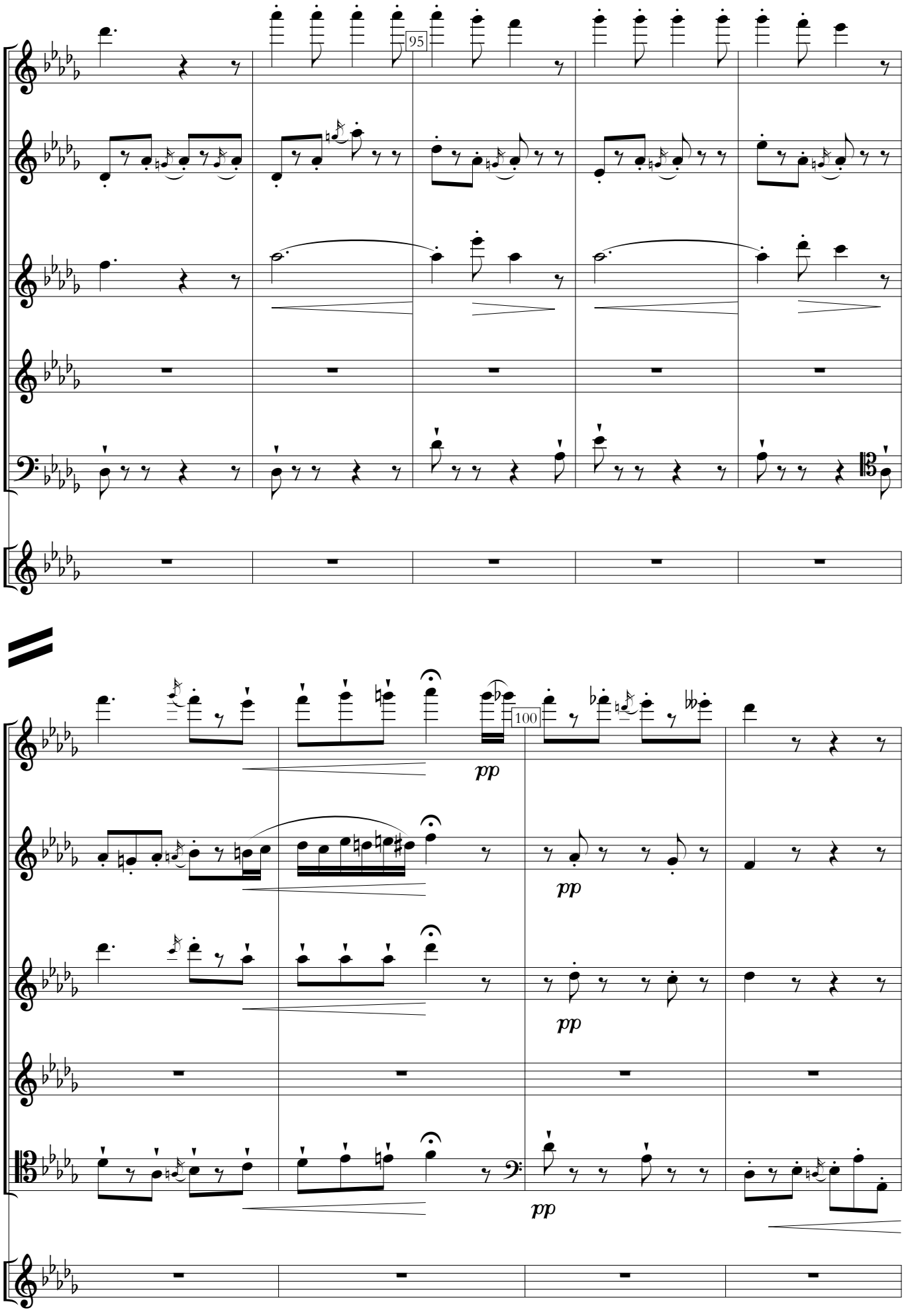


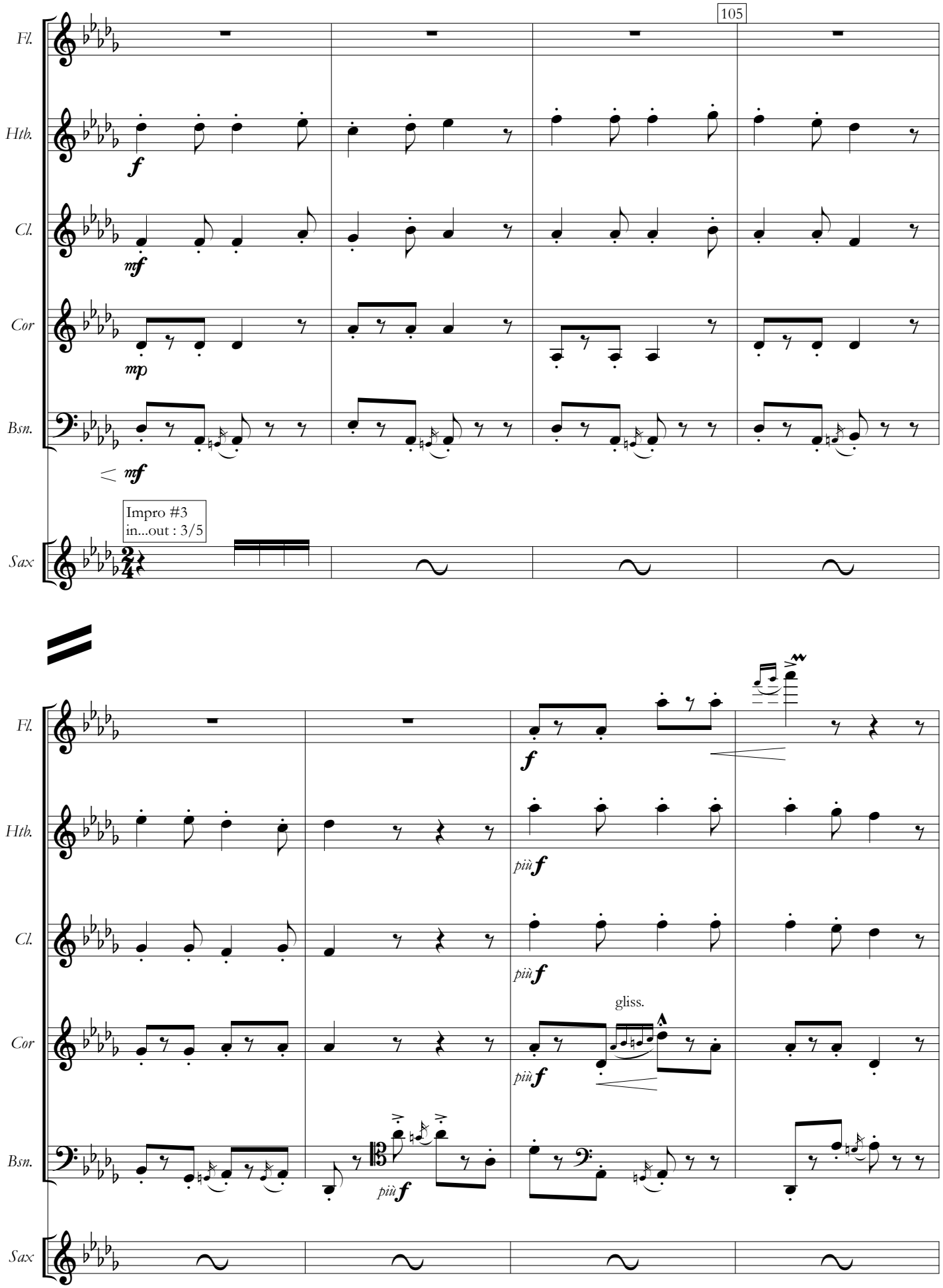

75
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
pp
Interlude I (largo)
80
senza vibr.
ppp dolciss.
(poco più lento)
pp espr.
mf
ppp dolciss.
senza sord.
mf
p
mf
p
Impro #2
in...out : 2/5

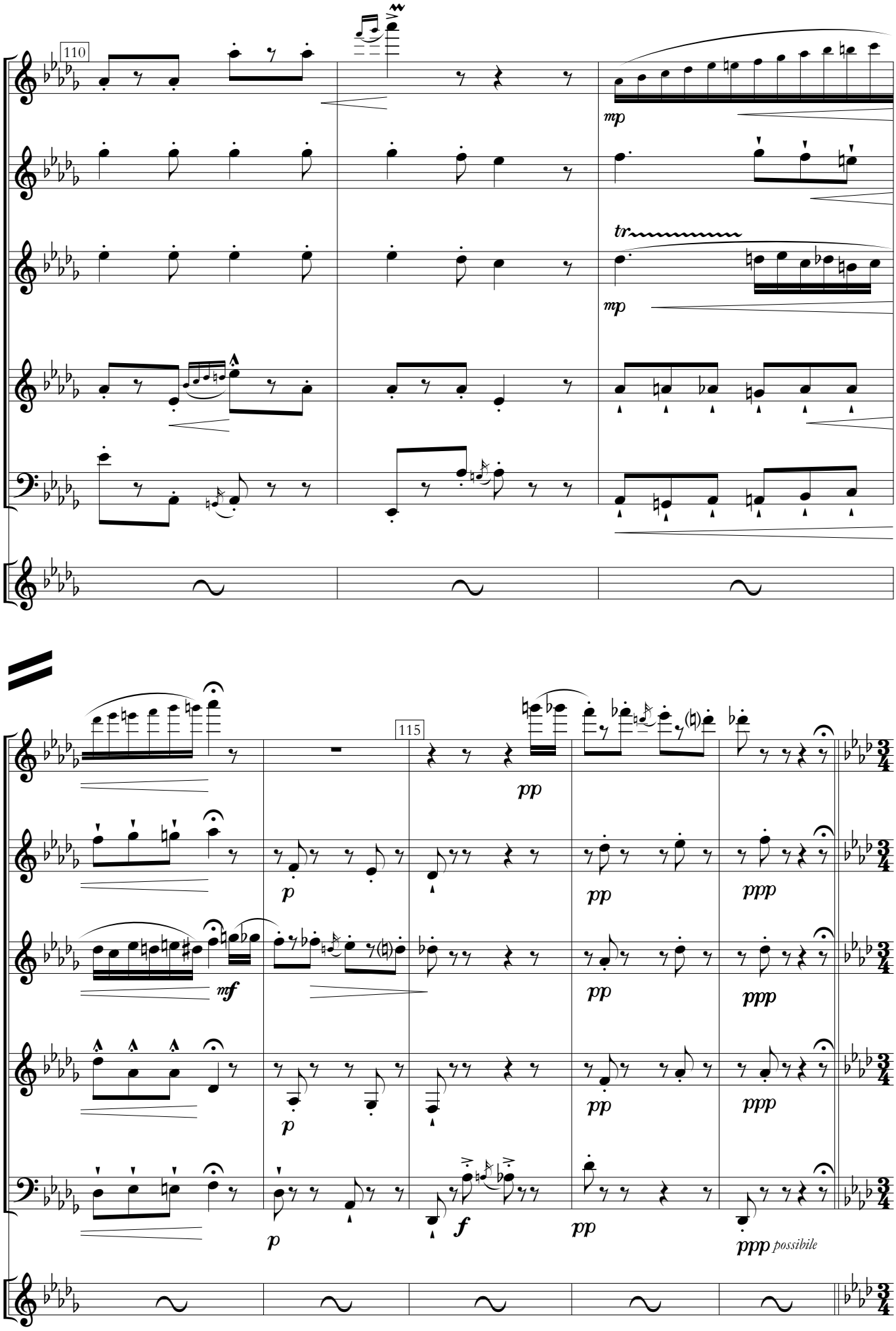


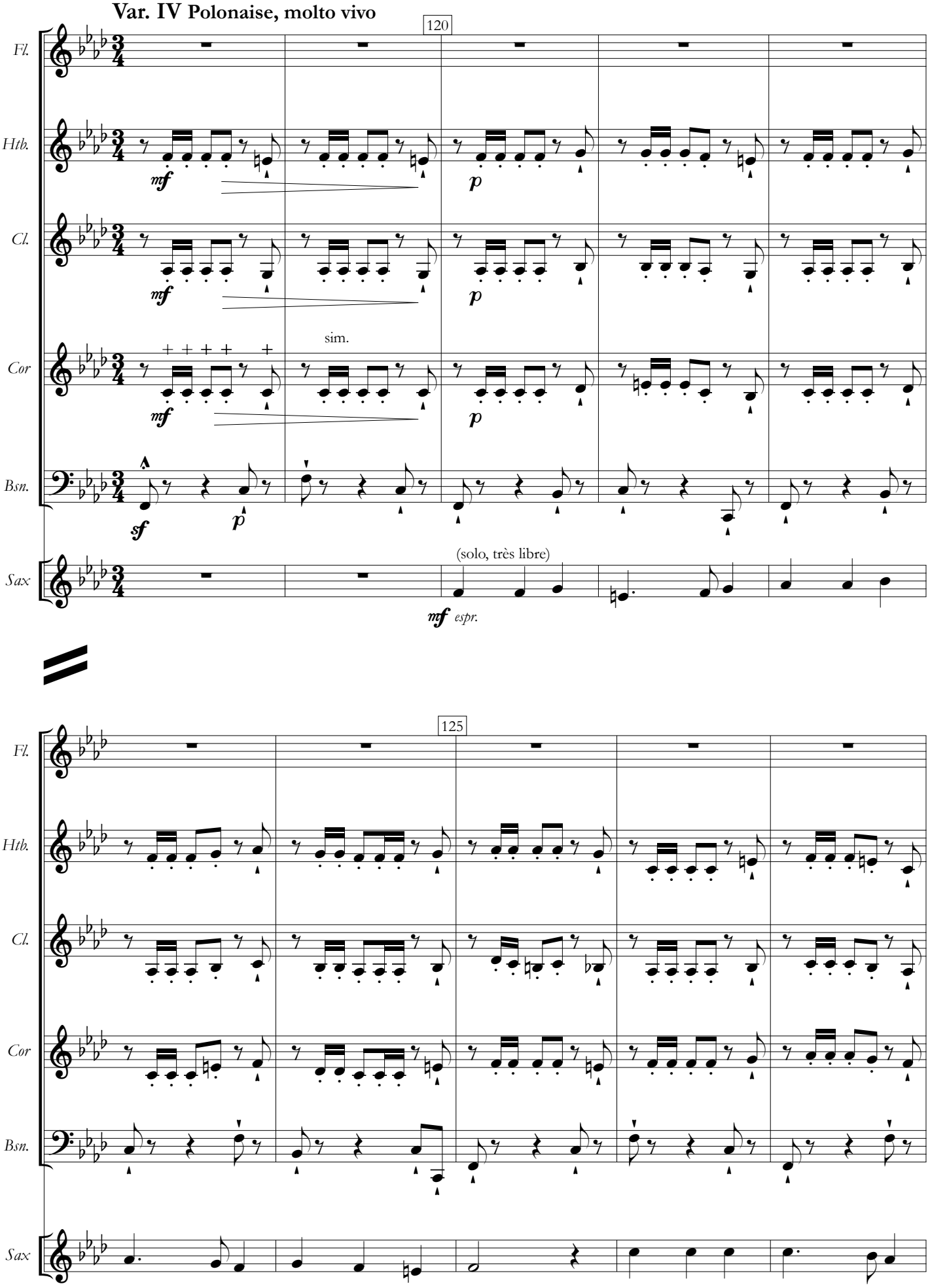
Var. III Scherzando (alla marcia)

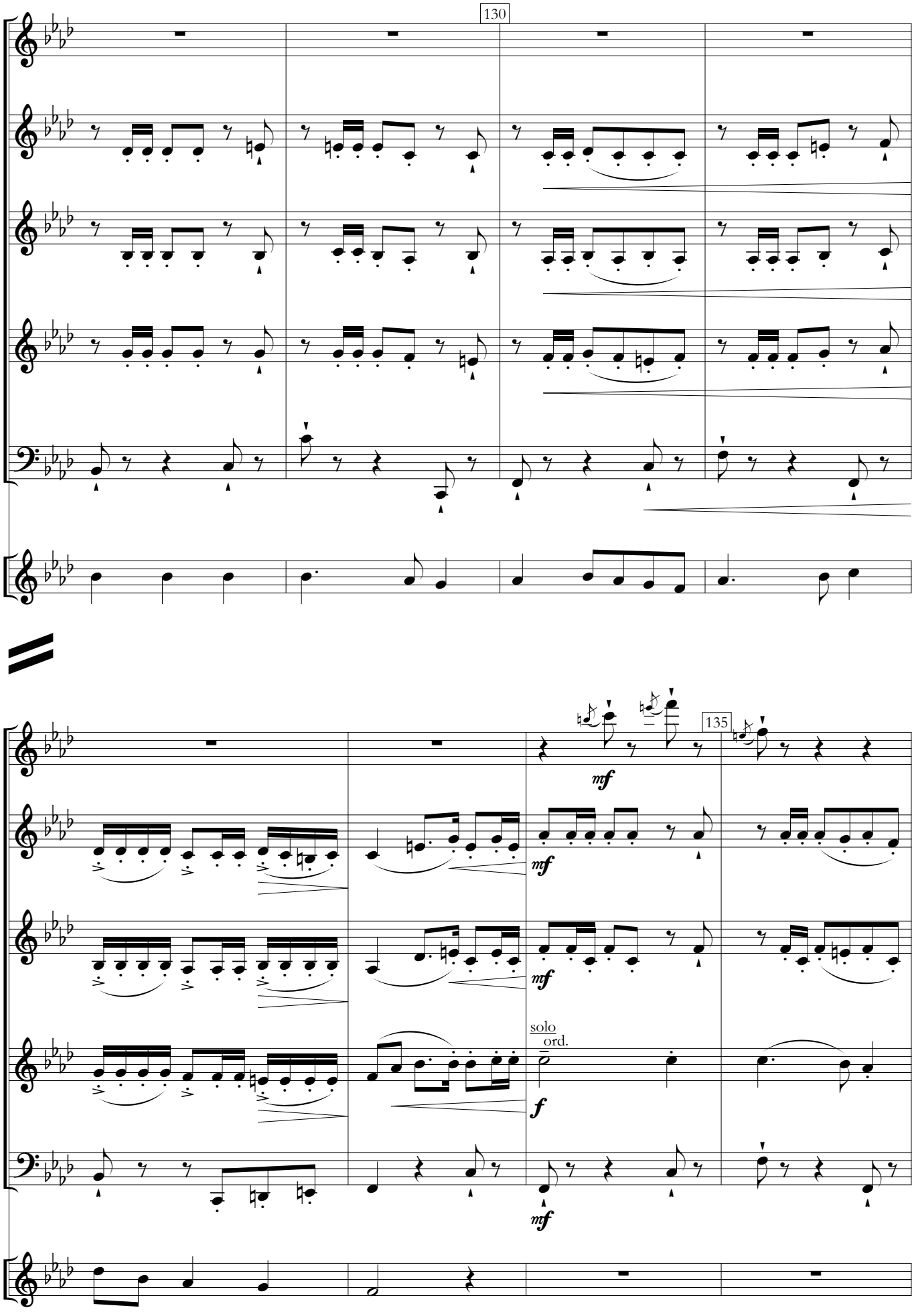


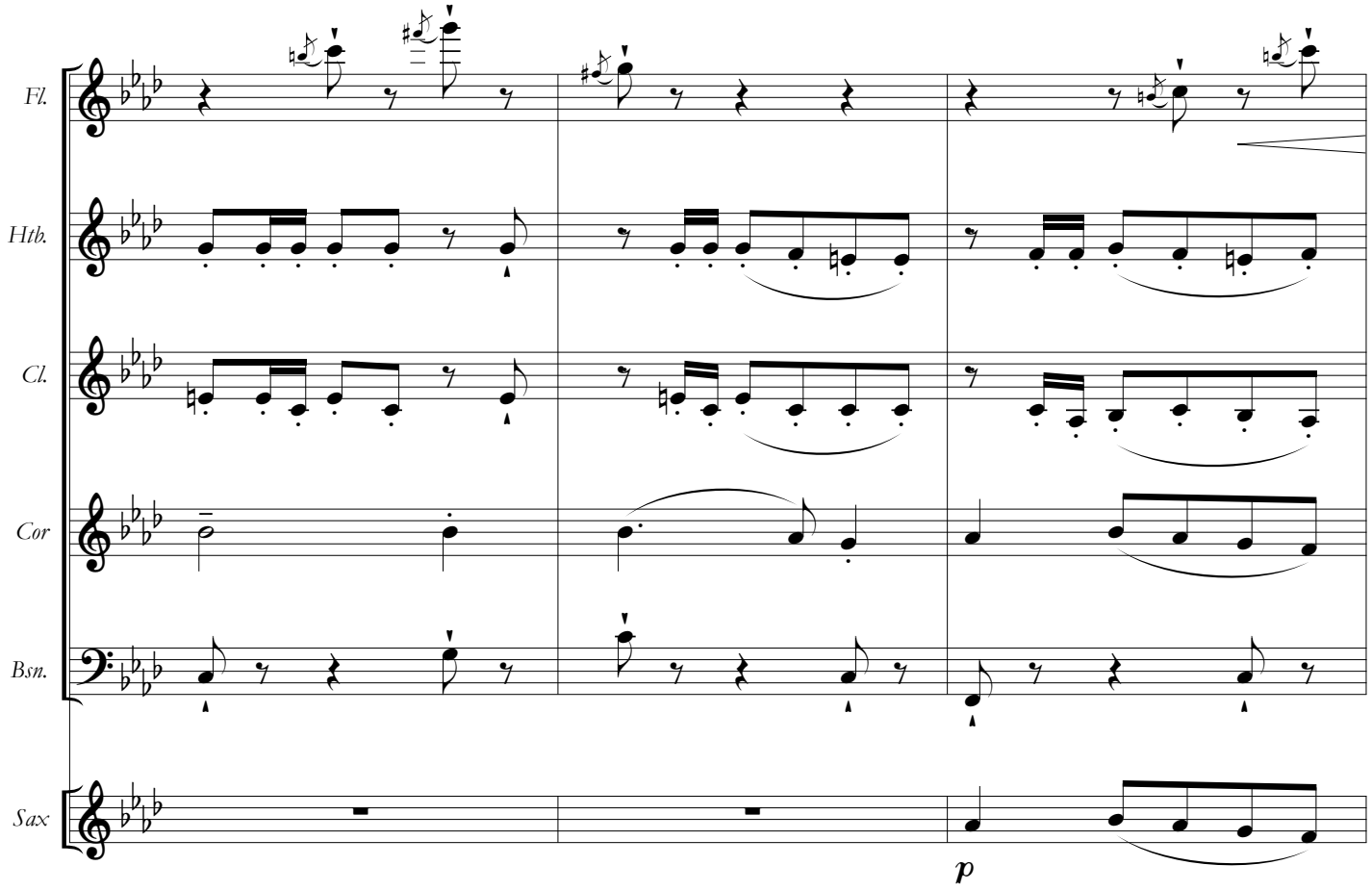

95
Fl.
Htb.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
100
pp
pp
pp
pp

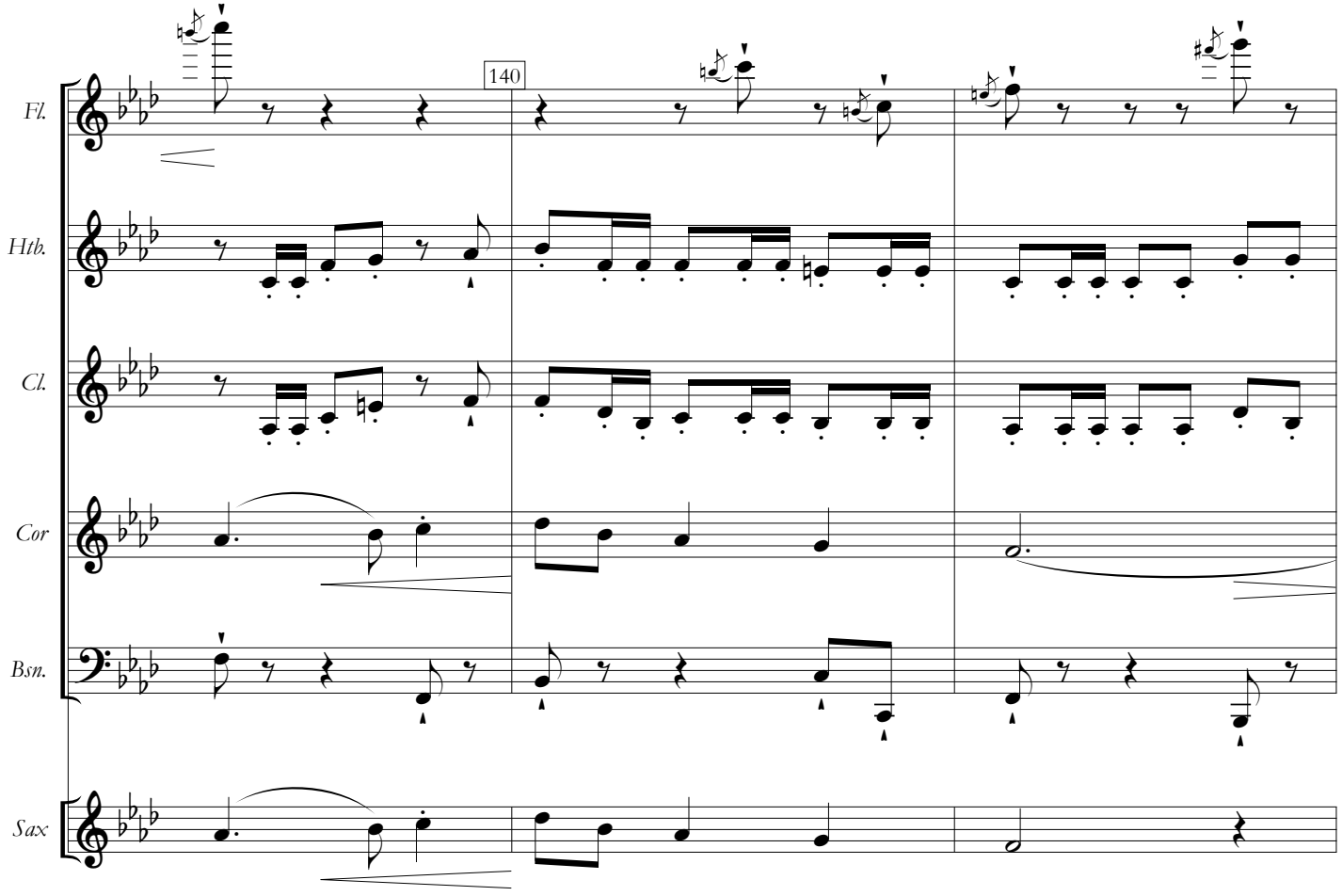

105
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
f
mf
mp
mf
Impro #3
in...out : 3/5
f
più f
più f
gliss.
più f
più f

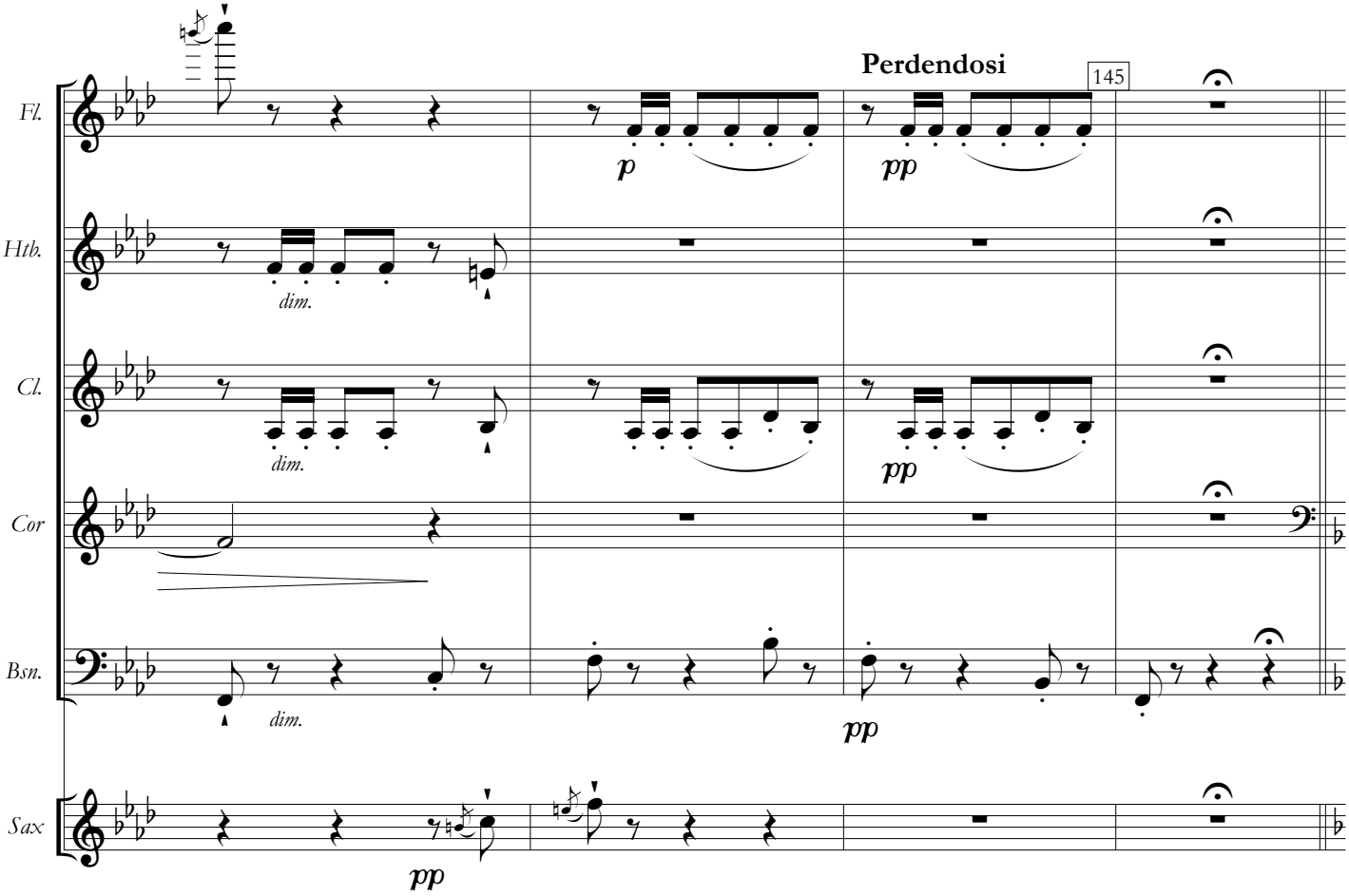

110
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
mp
tr
mp
115
pp
p
pp
ppp
mf
pp
ppp
p
pp
ppp
p
f
pp
ppp possibile

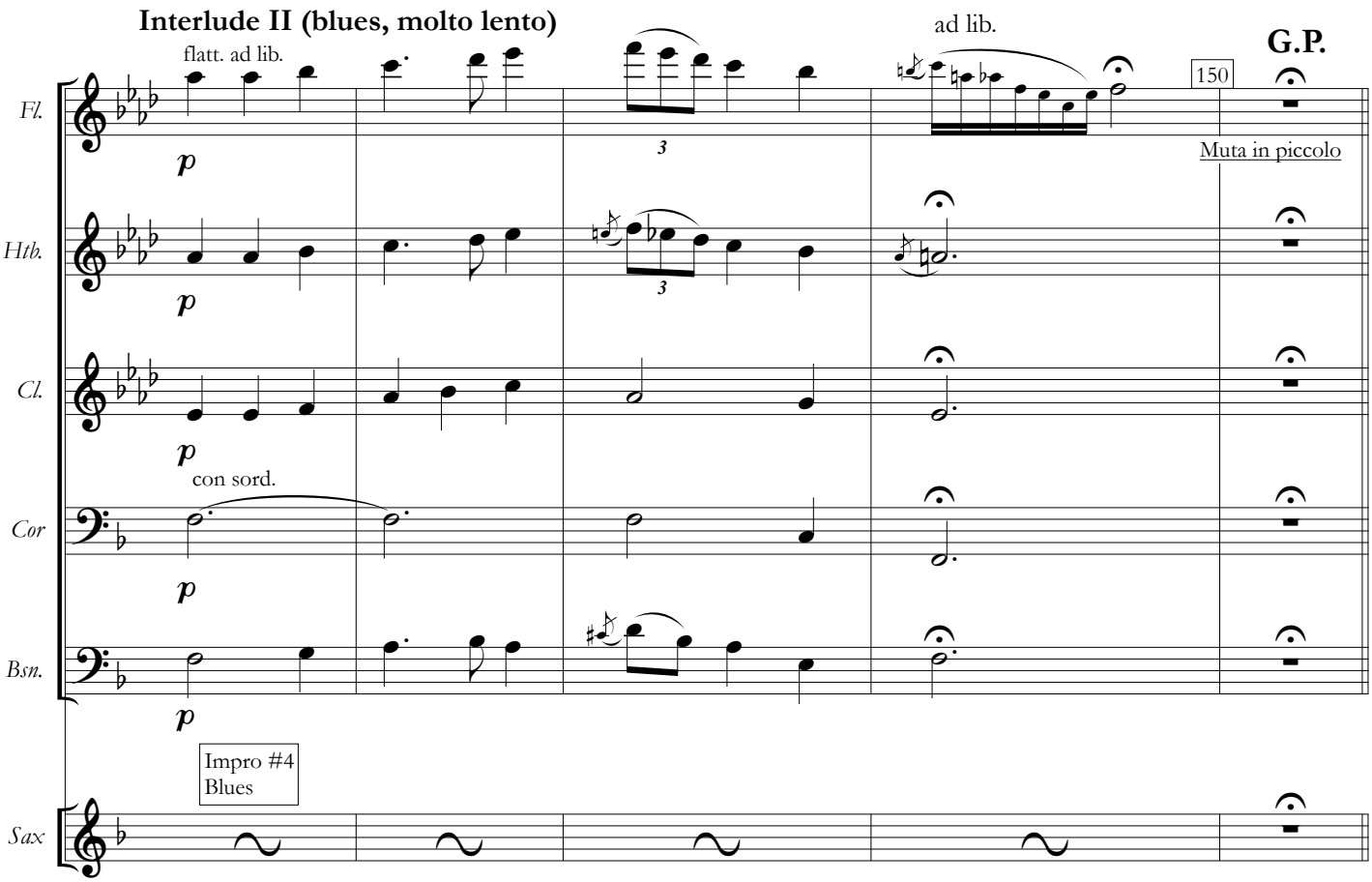

Var. IV Polonaise, molto vivo
120
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
mf
p
sim.
sf
(solo, très libre)
mf espr.
125


130
Fl.
Htb.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
135
mf
mf
mf
solo
ord.
f
mf

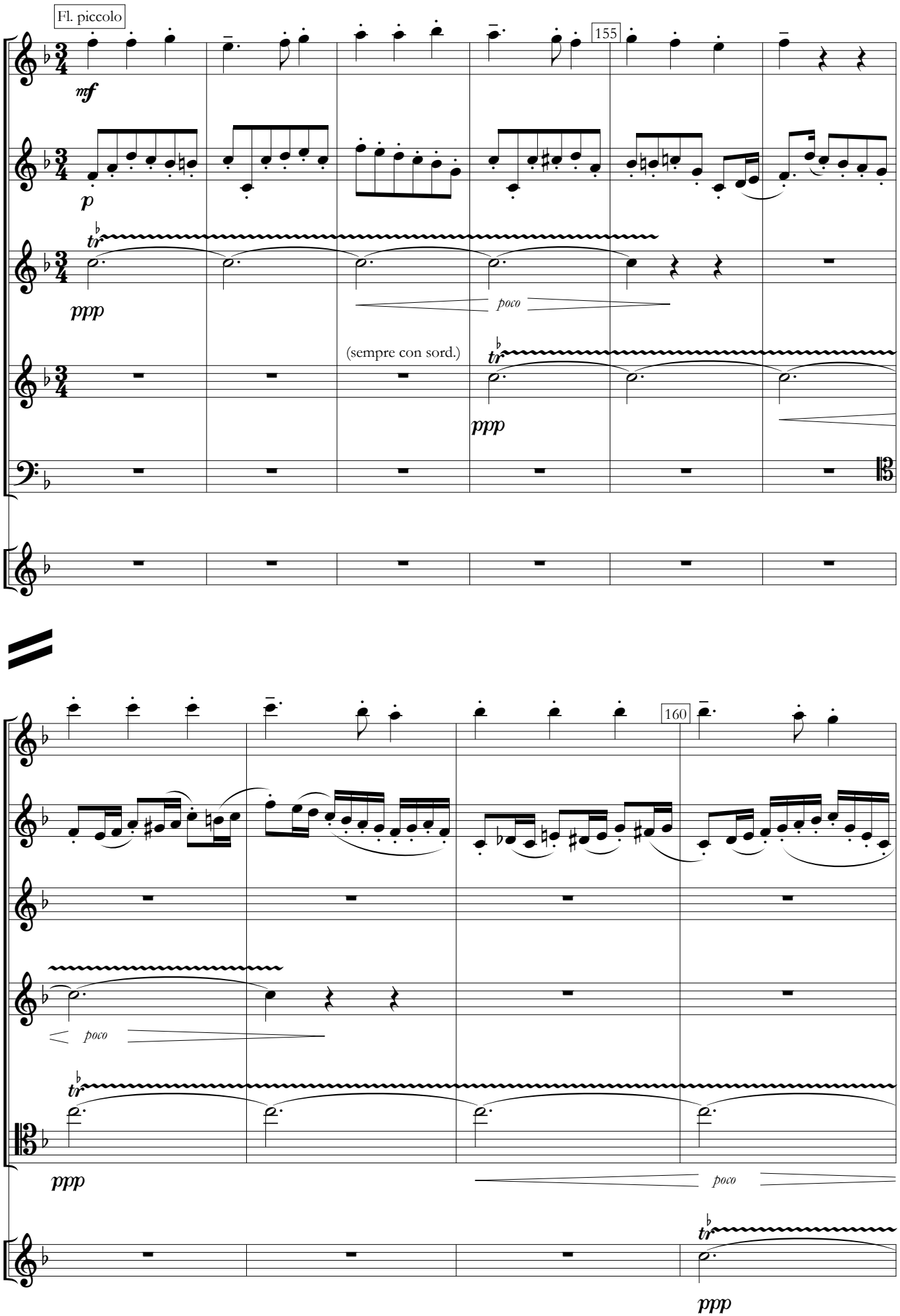

Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
p

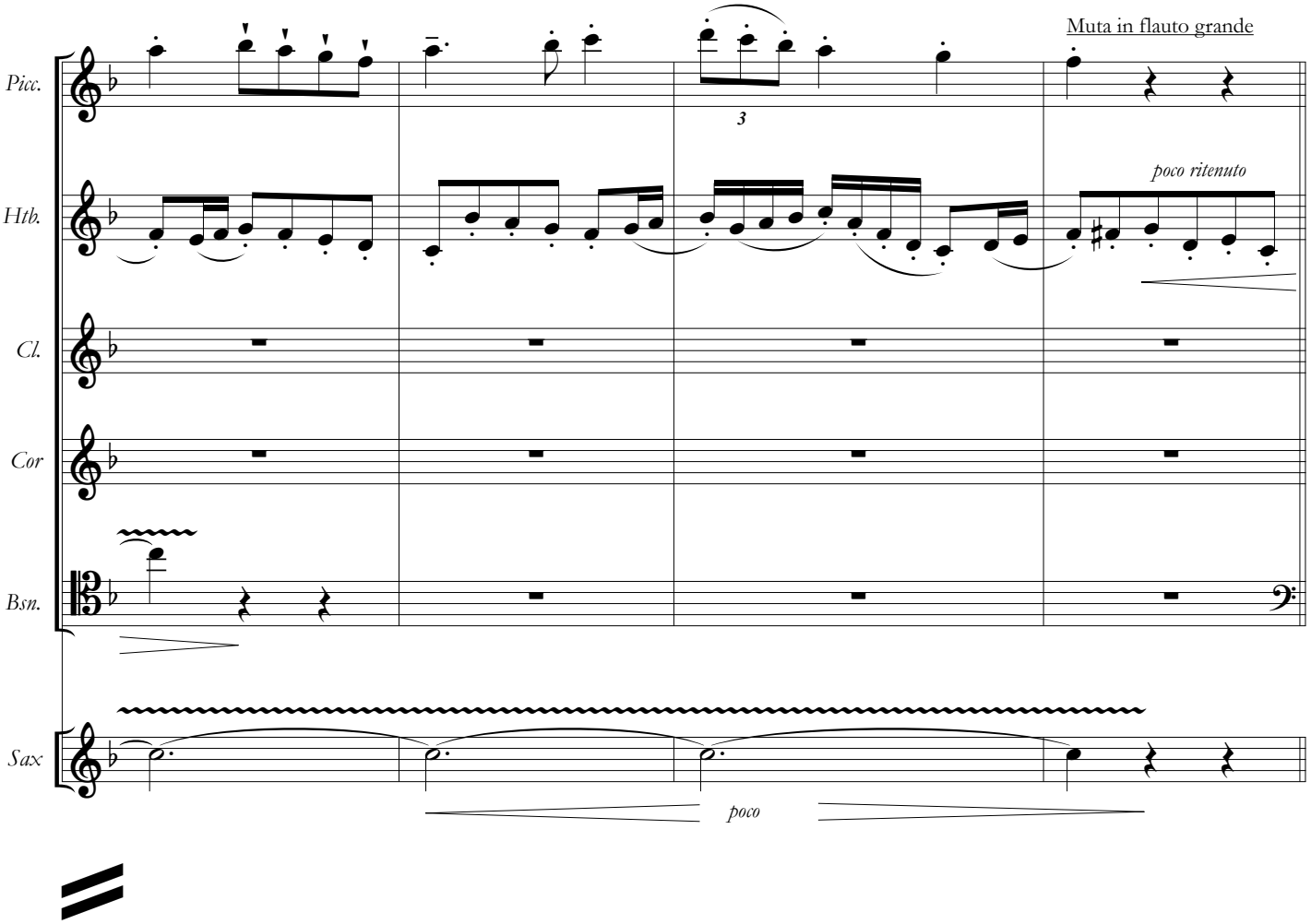

140
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax

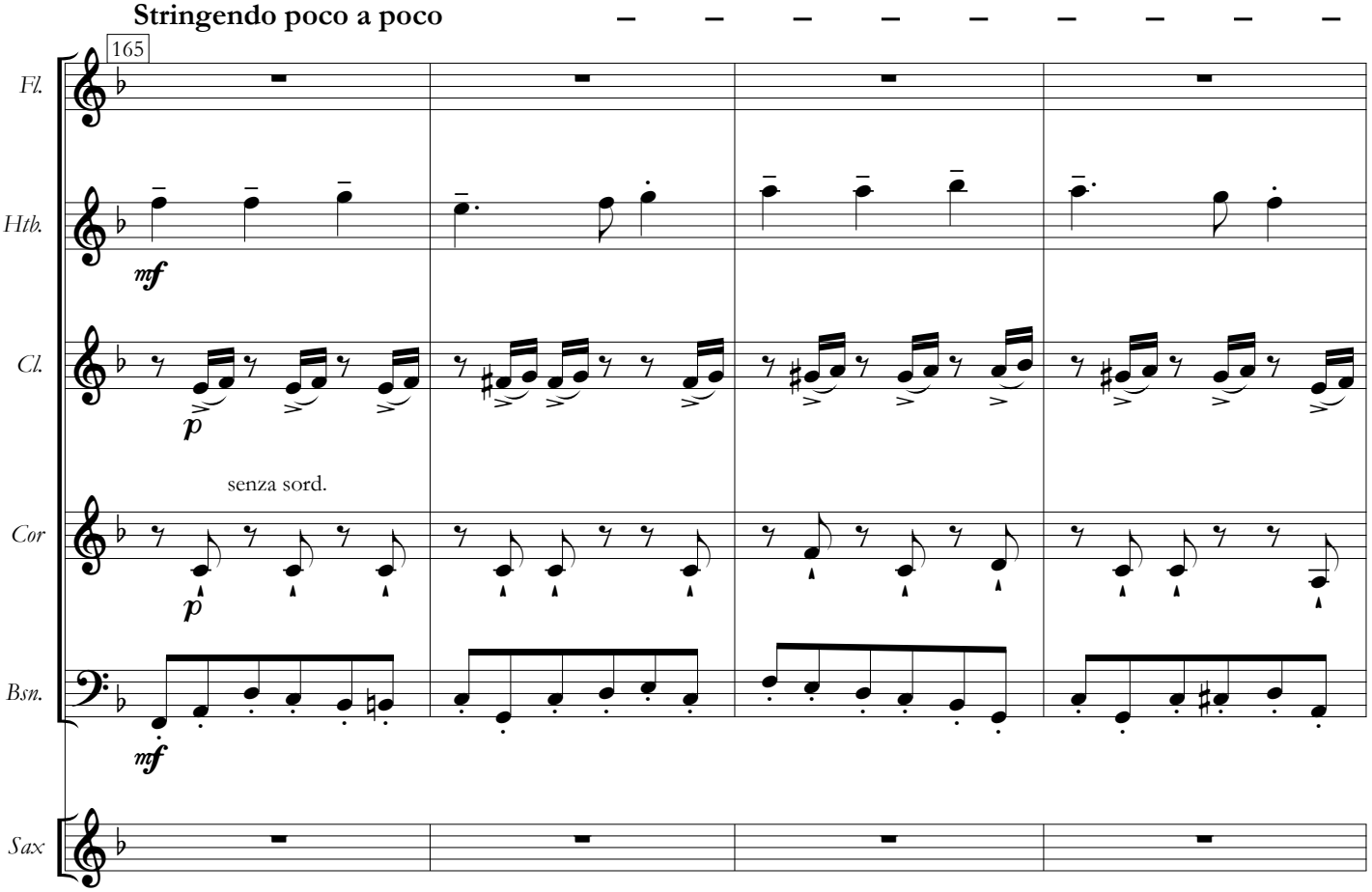

Perdendosi
145
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
p
pp
dim.

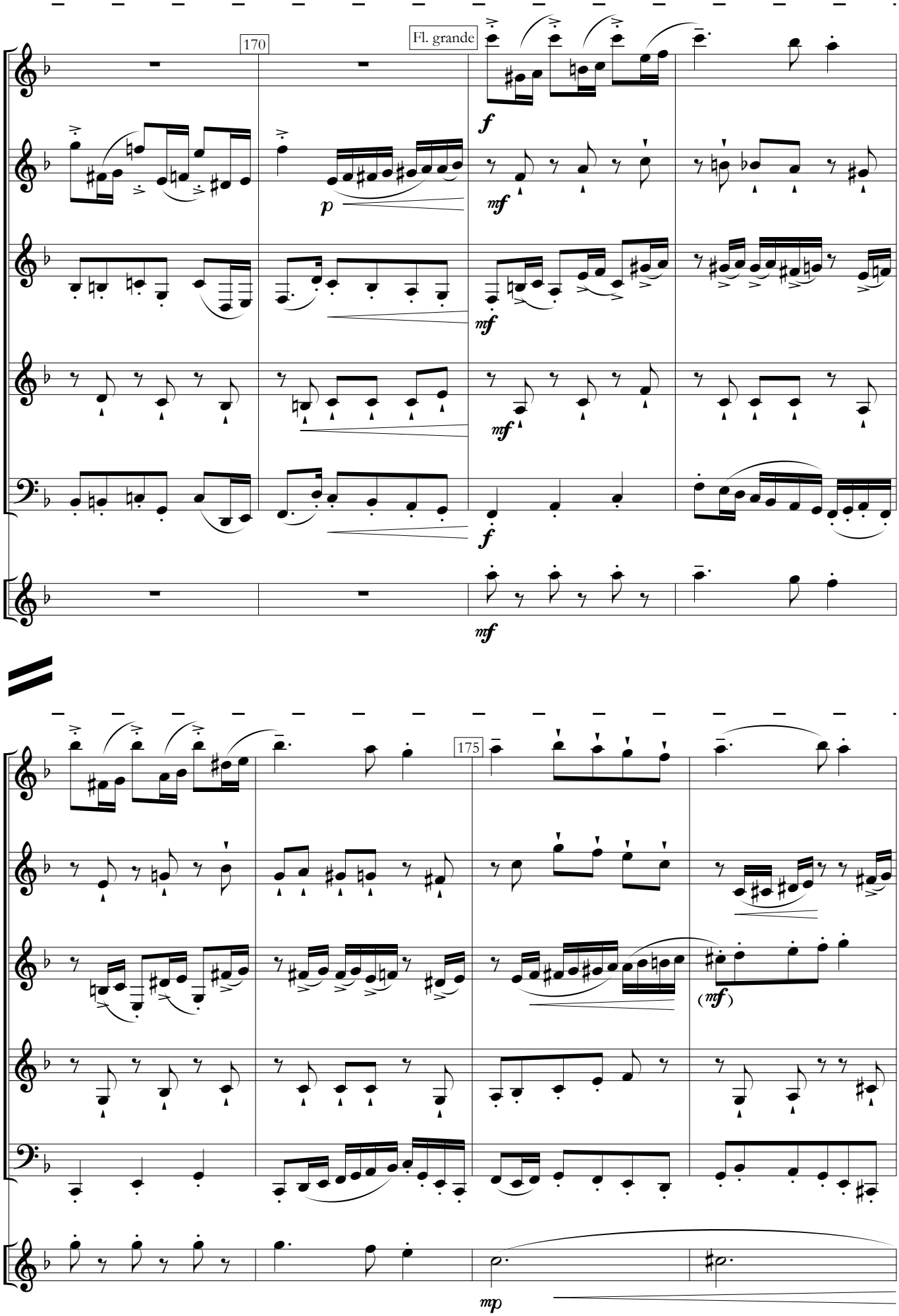

Interlude II (blues, molto lento)
flatt. ad lib.
ad lib.
G.P.
150
Muta in piccolo
con sord.
Impro #4
Blues
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
p

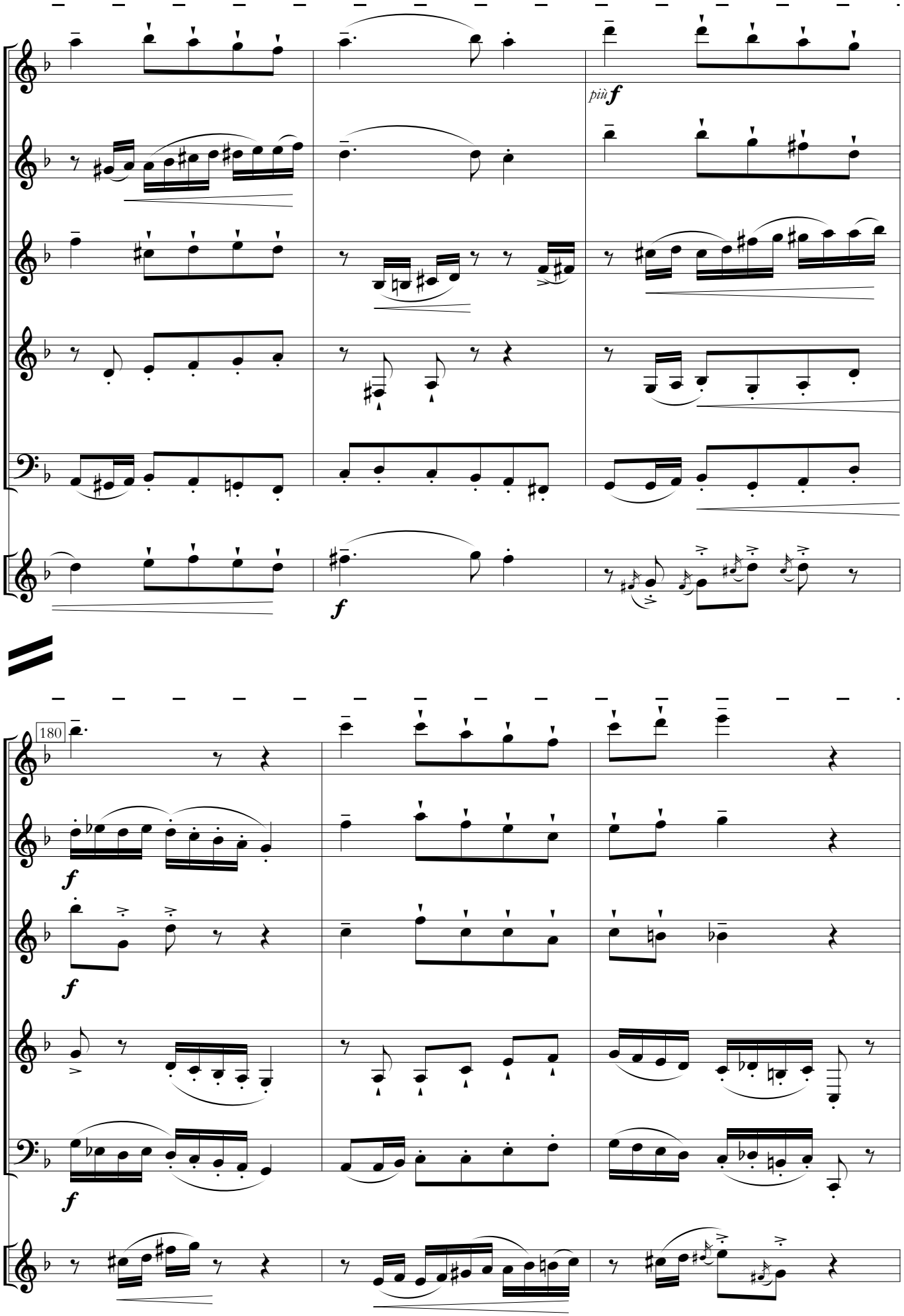
Var. V Allegro moderato




Muta in flauto grande
Picc.
3
poco ritenuto
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
poco


Stringendo poco a poco
165
Fl.
Hth.
mf
Cl.
p
senza sord.
Cor
p
Bsn.
mf
Sax


170
Fl. grande
175
Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
f
p
mf
mf
mf
f
mf
(mf)
mp


Fl.
Htb.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
più f
f
180
f
f
f

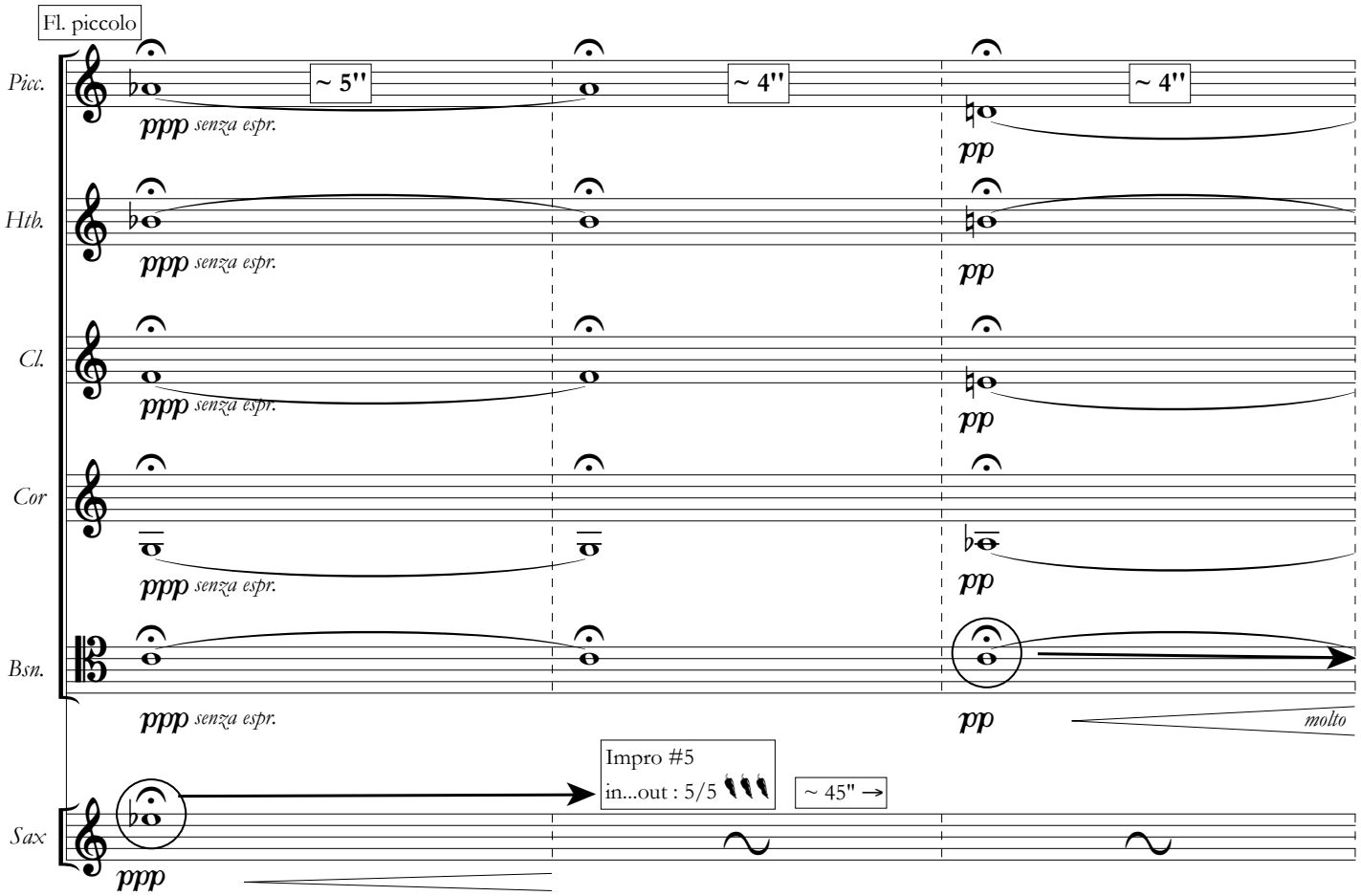
Vivo

Fl.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax

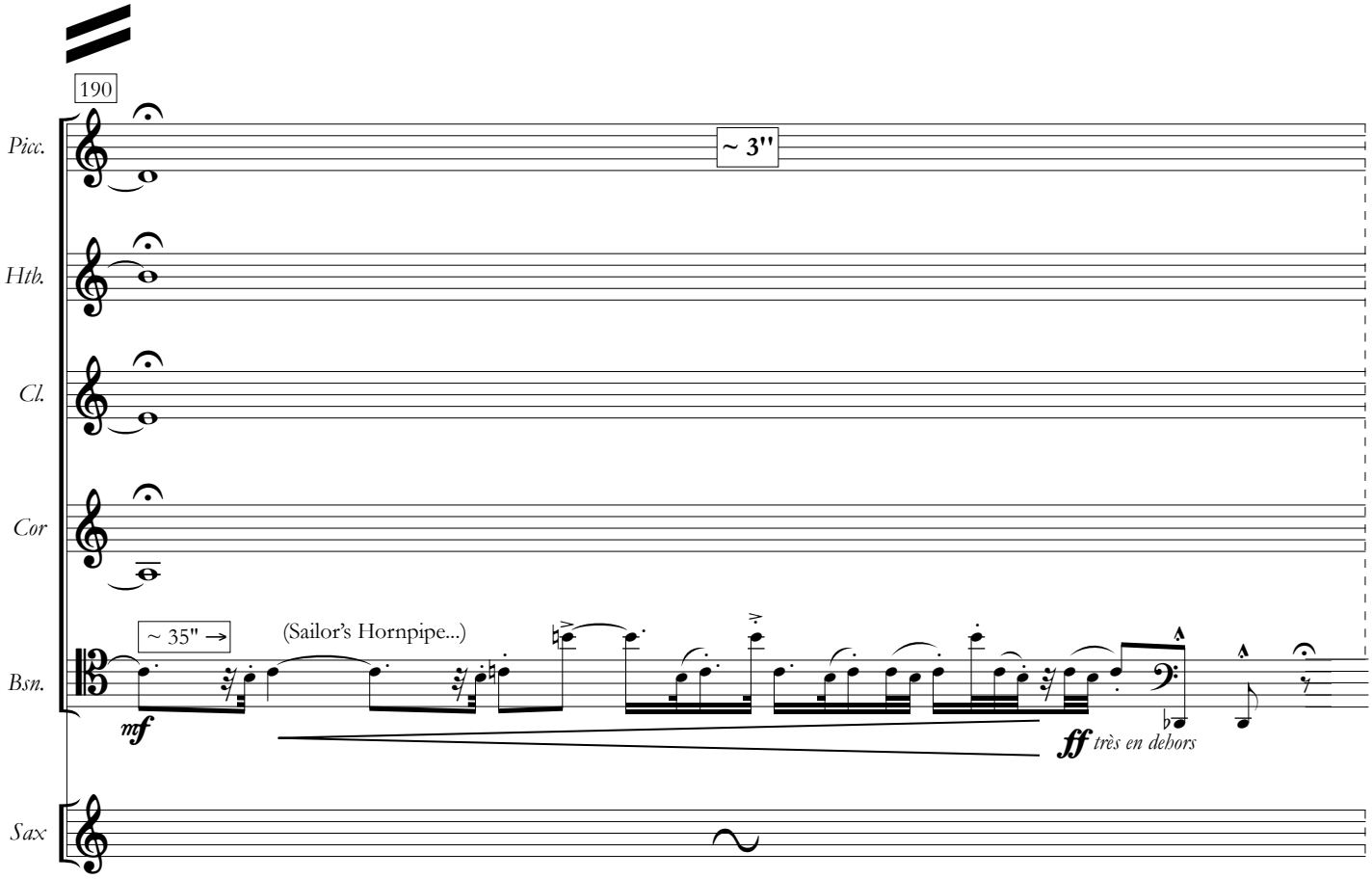
185

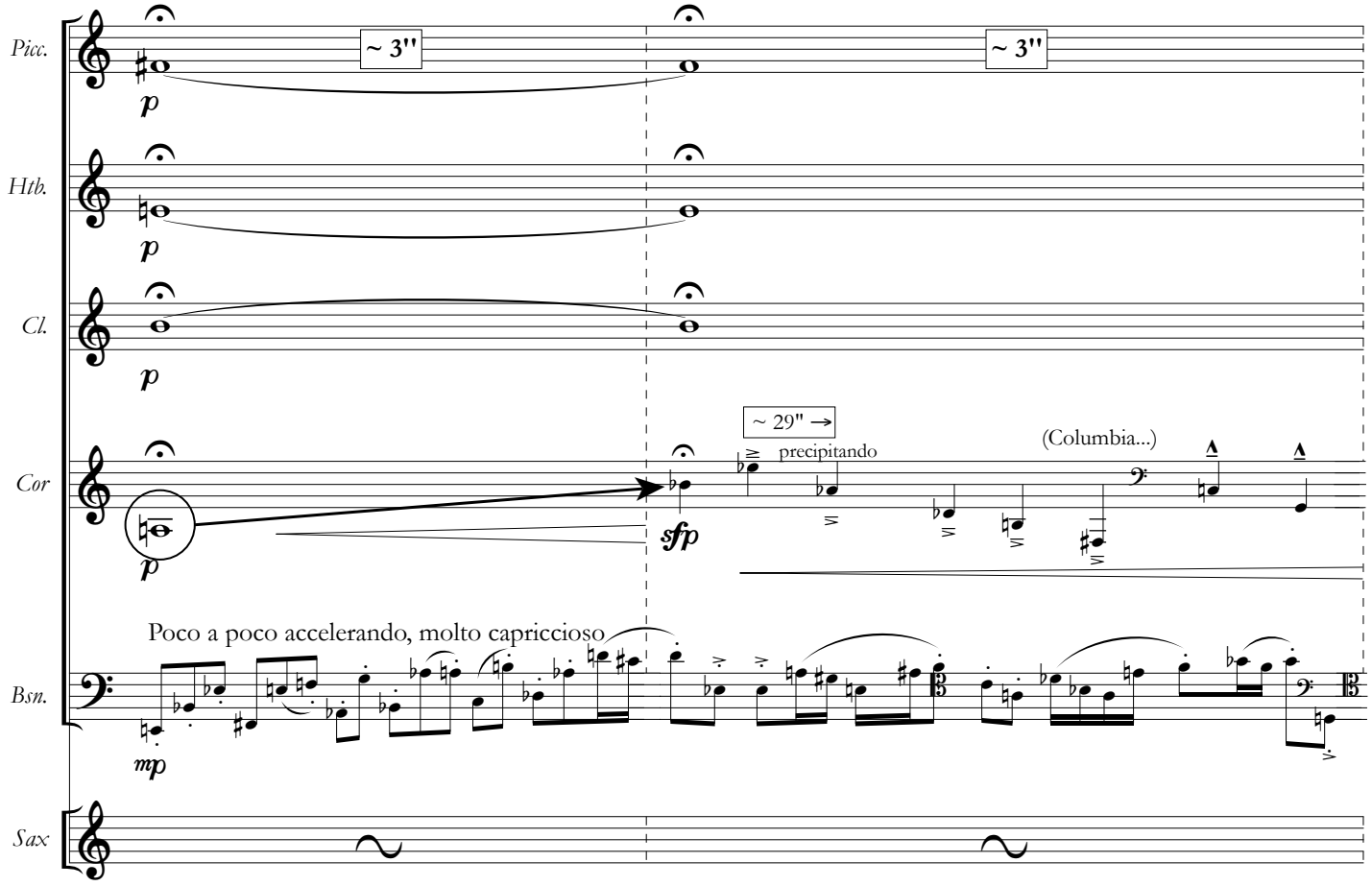
Muta in piccolo

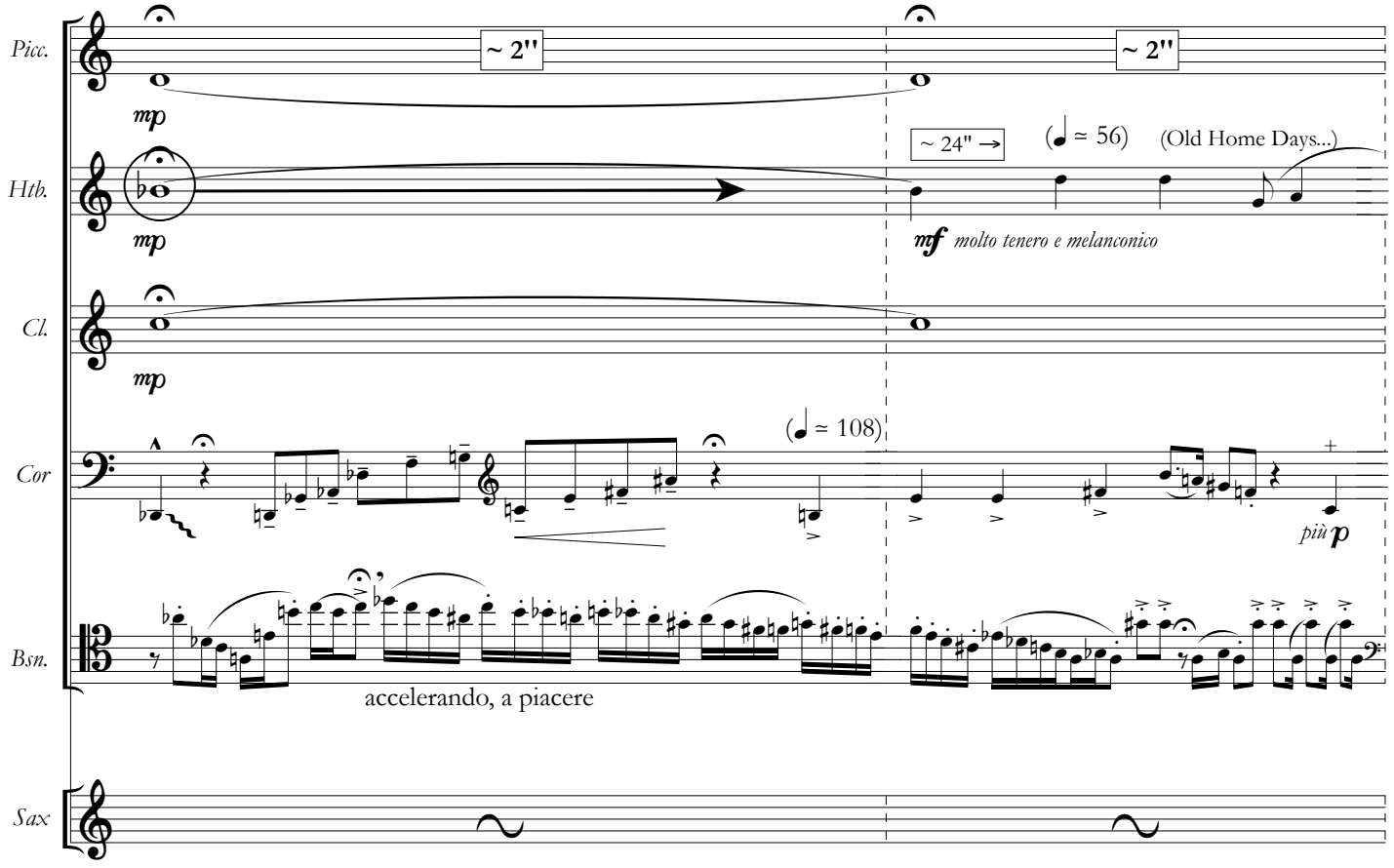
Cadenza (« Pandora music box ») (*)

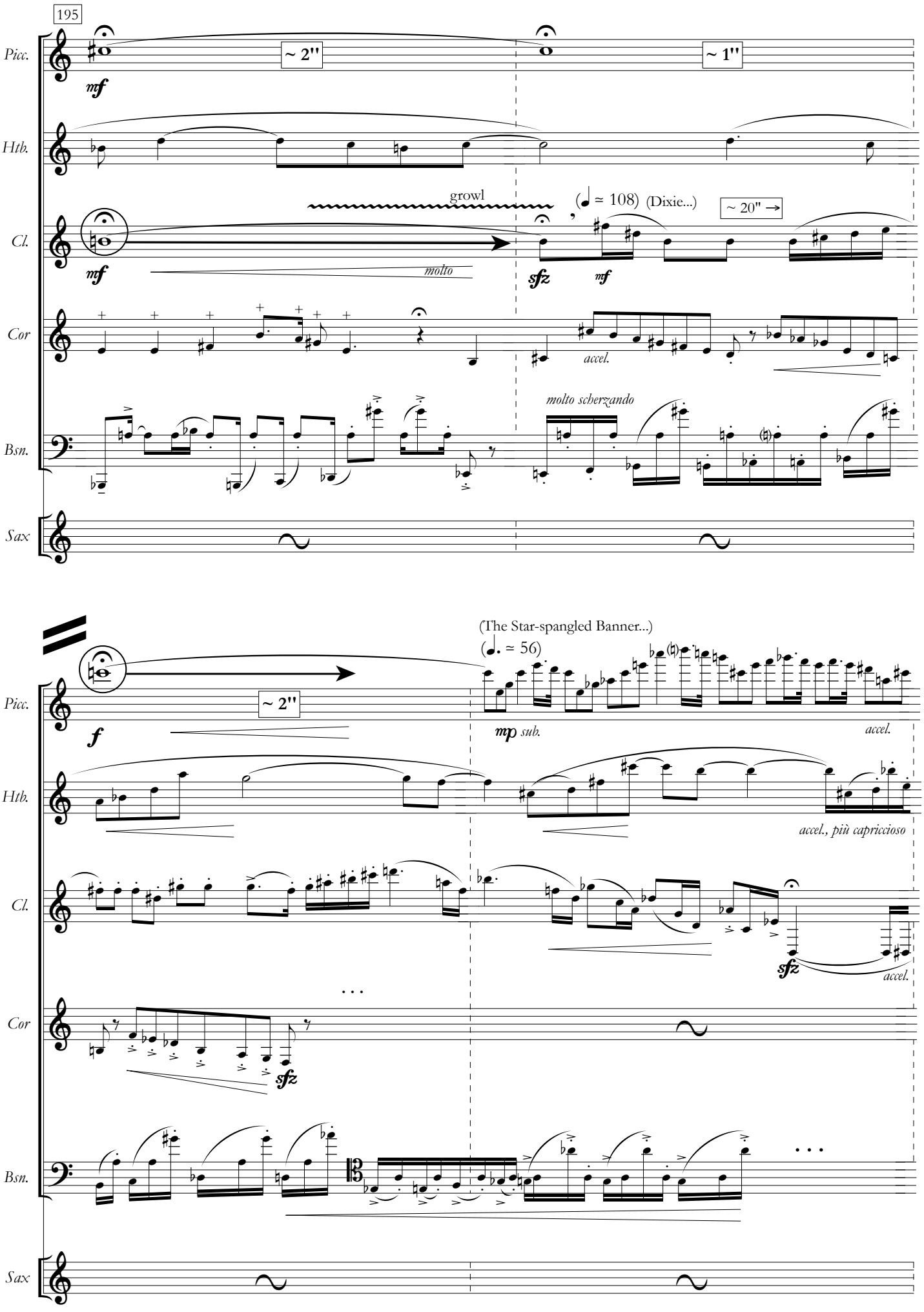


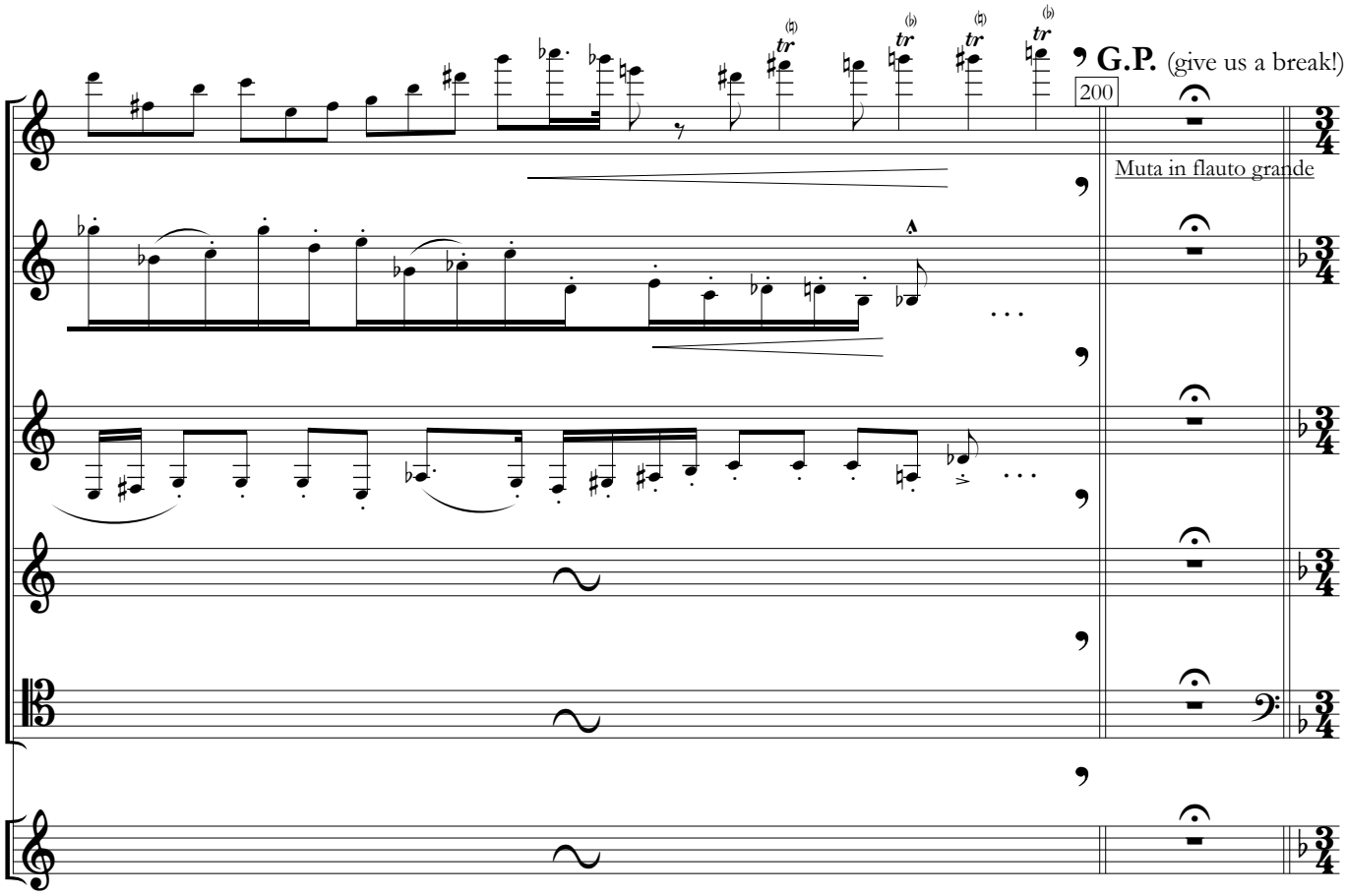
(*) *Les instruments entrent dans la cadence l'un après l'autre, dans des tempos indépendants, et donc ne pas se fier à l'alignement graphique entre les parties ! Les indications de durée valent uniquement pour les nappes d'accord. Les « improvisations » notées pourront être modifiées ou augmentées à la guise des musiciens. Chaque nouvelle entrée doit se détacher suffisamment des autres instruments déjà dans la cadence, lesquels par conséquent doivent ajuster leur dynamique pour créer l'effet d'arrière et d'avant plans. On coupera « cut » au moment de la G.P., juste après le dernier trille du piccolo.* **La cadence dans son ensemble ne doit pas durer plus de 50".**

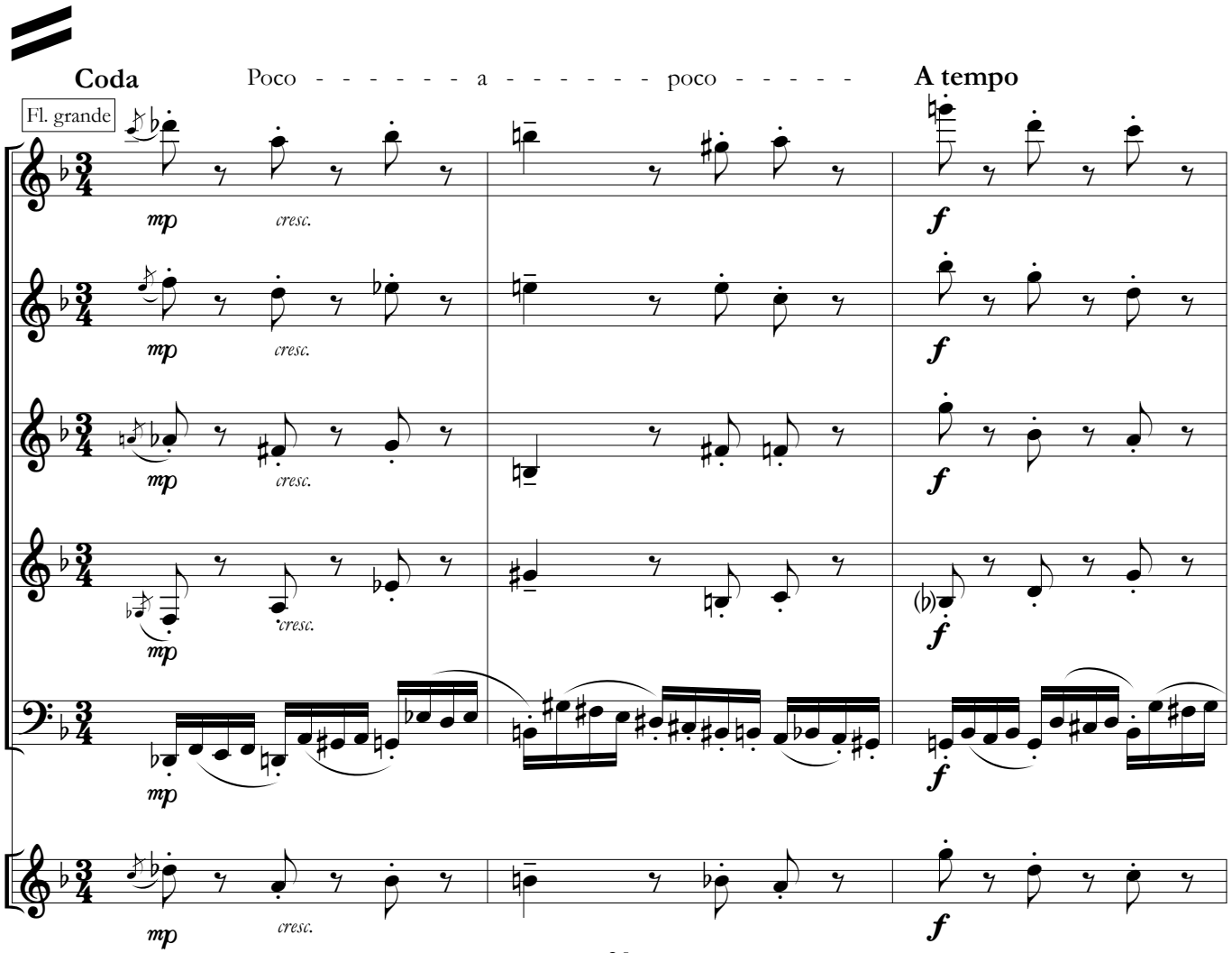



Picc.
~ 3"
~ 3"
Hth.
Cl.
Cor
~ 29" →
precipitando
(Columbia...)
Poco a poco accelerando, molto capriccioso
Bsn.
Sax


Picc.
~ 2"
~ 2"
~ 24" →
(♩ ≈ 56)
(Old Home Days...)
Hth.
molto tenero e melanconico
Cl.
(♩ ≈ 108)
Cor
più p
Bsn.
accelerando, a piacere
Sax


195
Picc.
Hth.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
~ 2"
~ 1"
mf
growl
molto
(♩ ≈ 108) (Dixie...)
~ 20" →
sfz
mf
accel.
molto scherzando
(The Star-spangled Banner...)
(♩. ≈ 56)
~ 2"
f
mp sub.
accel.
accel., più capriccioso
sfz
accel.
sfz


Picc.
Htb.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
G.P. (give us a break!)
200
Muta in flauto grande


Coda
Poco - - - - - - - a - - - - - - - poco - - - - -
A tempo
Fl. grande
Fl.
Htb.
Cl.
Cor
Bsn.
Sax
mp
cresc.
f

(senza rallentare)

205

Fl.

Hth.

Cl.

Cor

tr

Bsn.

Sax

Largo

ff

Impro #6 (ad lib.)
in...out : 2/5