

Charles Ives/Robert Piéchaud

Variations on “America”

pour quintette à vent et saxophone soprano jazz

d'après la pièce pour orgue de 1891*

Instrumentation

Flûte (flûte en do, piccolo)
Hautbois
Clarinette (en si $\flat$)
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 XVIIIème 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 1er, 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)discretion 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)

Introduction : Allegro

Flûte *ff*

Hautbois *ff*

Clarinete en Sib *ff*

Cor en Fa *ff*

Basson *ff*

Sax soprano *ff*

Fl. *p*

Htb. *p leggiero cresc.*

Cl. *p leggiero cresc.*

Cor *p*

Bsn. *p mp mf f*

Sax *p leggiero cresc.*

Variations on "America"

Fl. *ff* *mf*

Hth. *ff* *p*

Cl. *ff* *mf*

Cor. *ff* *mp*

Bsn. *ff*

Sax. *ff* *p*

Measures 10-14. The score shows a dynamic shift from *ff* to *mf* or *p* for most instruments. The Flute and Clarinet have melodic lines, while the Horns and Bassoon provide harmonic support. The Saxophone has a melodic line starting in measure 12.

Fl. *Poco pesante* *Ritenuito*

Hth. *f*

Cl. *p*

Cor. *mp* *p*

Bsn. *mf*

Sax. *p*

Measures 15-18. The tempo changes to *Poco pesante* and then *Ritenuito* at measure 15. The Flute is silent. The Horns and Bassoon have melodic lines, while the Clarinet and Saxophone provide harmonic support. The Saxophone has a melodic line starting in measure 17.

Variations on "America"

A tempo

First system of the musical score, marked "A tempo". It consists of six staves: Flute (Fl.), Horn in B-flat (Hrb.), Clarinet in B-flat (Cl.), Cor Anglais (Cor.), Bassoon (Bsn.), and Saxophone (Sax). The Flute and Horn parts begin with a forte (*f*) dynamic. The Clarinet part starts with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The Bassoon part begins with a forte (*f*) dynamic. The Cor and Saxophone parts are silent. A measure number of 20 is indicated in a box above the Flute staff. The music features various note values, including quarter, eighth, and sixteenth notes, with some measures containing rests.

Ritenu

Second system of the musical score, marked "Ritenu". It continues the six-staff arrangement. The Flute and Horn parts continue with their previous dynamics. The Clarinet part begins with a forte (*f*) dynamic. The Cor part begins with a forte (*f*) dynamic. The Bassoon part begins with a forte (*f*) dynamic. The Saxophone part remains silent. The music features various note values, including quarter, eighth, and sixteenth notes, with some measures containing rests. The tempo marking "Ritenu" is positioned above the Flute staff.

Variations on "America"

A tempo

25

ff

Fl.

Hrh.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax.

Ritenuito

30

p cresc.

fp

p cresc.

f

p cresc.

fp

p

mp

mf

f

p cresc.

fp

p cresc.

fp

Fl.

Hrh.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax.

Tema : Moderato (*)

35

Fl.

Hrh.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

pp

pp

pp

pp

pp

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

Fl.

Hrh.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

pp

40

Impro #1 (ad lib.)
in...out : 1/5

Variations on "America"

Fl.

Hrh.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

45

Var. I : Allegretto meccanico

Fl.

Hrh.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

mp

mf

p

p

p

Variations on "America"

50

Fl.

Hth.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

trm

Fl.

Hth.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

p leggiero

(scherzando)

p leggiero

(scherzando)

Variations on "America"

55

Fl.

più f

Hrth.

Cl.

più f

p

Cor.

Bsn.

Sax.

Fl.

Hrth.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax.

p (sub.)

p (sub.)

p (sub.)

p (sub.)

p (sub.)

Variations on "America"

Non ritardando

FL *f* *fp* 60 6 7

Hth. *f* *fp* 3

Cl. *mf* *f* 7

Cor *f* *fp*

Bsn. *f* *fp*

Sax

FL *ppp* blow, toneless Senza tempo G.P.

Hth. 3

Cl. 5 *ppp*

Cor *sfz* 3 3

Bsn. 7 5

Sax

Var. II Andante espressivo

Fl. *mp* 65

Hrb.

Cl. *pp*

Cor. *pp*

Bsn.

Sax. *pp dolce*

Fl. 70

Hrb. *mp*

Cl. *p*

Cor. *con sord.*

Bsn. *pp*

Sax. *mp*

Variations on "America"

75

Fl.

Hth.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax.

pp

Interlude I (largo)

senza vibr.

80

Fl.

Hth.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax.

ppp dolciss.

pp espr.

mf

ppp dolciss.

senza sord.

mf

p

mf

p

Impro #2
in...out : 2/5

Variations on "America"

85

Fl. *perdendosi* **G.P.**

Hrh. *dim.* *perdendosi*

Cl. *perdendosi*

Cor. *pp* *perdendosi*

Bsn. *pp* *perdendosi*

Sax

Var. III Scherzando (alla marcia)

90

Fl. *p* quasi fife

Hrh. *pp*

Cl. *pp*

Cor.

Bsn. *pp*

Sax

Variations on "America"

Fl.

Hth.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax.

Fl.

Hth.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax.

Variations on "America"

105

Fl.

Hrb.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

f

mf

mp

mf

Impro #3
in...out : 3/5

Fl.

Hrb.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

f

püf

püf

püf

püf

gliss.

Variations on "America"

Fl. ¹¹⁰

Hrb.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

mp

tr

mp

Fl.

Hrb.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

¹¹⁵

pp

p

mf

pp

ppp

p

f

pp

ppp

ppp *possibile*

Var. IV Polonaise, molto vivo

120

Fl.

Htb.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax.

mf

p

mf

p

sf

p

sim.

(solo, très libre)

mf espr.

125

Fl.

Htb.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax.

Variations on "America"

130

Fl.

Hth.

Cl.

Cor

Bsn.

Sax

135

Fl.

Hth.

Cl.

Cor

Bsn.

Sax

mf

mf

mf

f

mf

solo
ord.

Variations on "America"

Fl.

Hth.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

p

This system contains the first three measures of the piece. The Flute (Fl.) has a melodic line with grace notes and slurs. The Horns (Hth.) and Clarinets (Cl.) play a rhythmic eighth-note pattern. The Cor Anglais (Cor.) has a sustained note with a slur. The Bassoon (Bsn.) plays a simple eighth-note pattern. The Saxophone (Sax) is silent in the first two measures and enters in the third measure with a melodic line. A piano (*p*) dynamic marking is placed below the Saxophone staff.

Fl.

Hth.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

140

This system contains measures 4 through 6. The Flute (Fl.) continues its melodic line. The Horns (Hth.) and Clarinets (Cl.) continue their eighth-note pattern. The Cor Anglais (Cor.) has a sustained note with a slur. The Bassoon (Bsn.) continues its eighth-note pattern. The Saxophone (Sax) continues its melodic line. A measure number box containing the number 140 is located above the Flute staff in the second measure.

Variations on "America"

Perdendosi 145

Fl. *p* *pp*

Hth. *dim.*

Cl. *dim.* *pp*

Cor.

Bsn. *dim.* *pp*

Sax. *pp*

==

Interlude II (blues, molto lento)

Fl. *flatt. ad lib.* *p* *ad lib.* **G.P.** 150 *Muta in piccolo*

Hth. *p* *3*

Cl. *p* *3*

Cor. *p* *con sord.*

Bsn. *p*

Sax. *Impro #4 Blues*

Var. V Allegro moderato

Fl. piccolo

Picc. *mf*

Hrth. *p*

Cl. *tr*
ppp

Cor. (sempre con sord.) *tr*
ppp

Bsn. *ppp*

Sax

155

poco

Picc.

Hrth.

Cl.

Cor. *poco*

Bsn. *ppp*

Sax *tr*
ppp

160

poco

Variations on "America"

Muta in flauto grande

poco ritenuto

poco

3

Picc.

Hrb.

Cl.

Cor

Bsn.

Sax

Stringendo poco a poco

165

mf

p

senza sord.

mf

Fl.

Hrb.

Cl.

Cor

Bsn.

Sax

Variations on "America"

170 Fl. grande

Fl.

Hth.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

f

p

mf

mf

f

mf

175

Fl.

Hth.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax

(mf)

mp

Variations on “America”

This musical score is for a piece titled "The Rose Tree". It is written for a six-piece woodwind ensemble: Flute (Fl.), Horn (Hrh.), Clarinet (Cl.), Cor Anglais (Cor), Bassoon (Bsn.), and Saxophone (Sax). The music is in 3/4 time, with a key signature of one flat (B-flat major or D minor). The score is divided into three measures. The first measure shows the Flute, Horn, Clarinet, and Cor playing a melody, while the Bassoon and Saxophone provide a harmonic accompaniment. The second measure features a change in the melody, with the Flute and Horn playing a new line, and the Clarinet and Cor providing a rhythmic accompaniment. The third measure returns to a similar melody for the Flute, Horn, and Clarinet, with the Cor and Saxophone providing a harmonic accompaniment. The score includes various musical notations such as notes, rests, beams, and slurs, as well as dynamic markings like *piu f* and *f*.

Fl.

Hrb.

Cl.

Cor.

Bsn.

Sax.

180

f

f

f

Variations on “America”

— — **Vivo**

Fl. **ff**

Hrb. **ff**

Cl. **f** 5 6 7

Cor **ff**

Bsn. **ff** 3 3 3

Sax **ff**

185

12

6 7

f

3 3 3

ff

Muta in piccolo

Cadenza (« Pandora music box ») (*)

Fl. piccolo

Picc. *ppp senza espr.* ~ 5" ~ 4" ~ 4"

Hrb. *ppp senza espr.* *pp*

Cl. *ppp senza espr.* *pp*

Cor *ppp senza espr.* *pp*

Bsn. *ppp senza espr.* *pp* *molto*

Sax *ppp* Impro #5 in...out : 5/5 ~ 45" →

(*) 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".**

190

Picc. ~ 3"

Hrb.

Cl.

Cor

Bsn. ~ 35" → (Sailor's Hornpipe...) *mf* *ff très en dehors*

Sax

Variations on "America"

Picc. $\sim 3''$ p

Hth. p

Cl. p

Cor. $\sim 29'' \rightarrow$ *precipitando* (Columbia...) sf

Bsn. *Poco a poco accelerando, molto capriccioso* mp

Sax

Picc. $\sim 2''$ mp

Hth. $\sim 24'' \rightarrow$ mf *molto tenero e melanconico* (Old Home Days...)

Cl. mp

Cor. $(\text{half note} = 108)$ $più p$

Bsn. *accelerando, a piacere*

Sax

Variations on "America"

195

Picc. *mf* *~ 2"* *~ 1"*

Hth.

Cl. *mf* *growl* *molto* *sfz* *mf* *(♩ ≈ 108) (Dixie...)* *~ 20" →*

Cor. *accel.*

Bsn. *molto scherzando*

Sax

Picc. *f* *~ 2"* *mp sub.* *accel.* *(The Star-spangled Banner...)* *(♩ ≈ 56)*

Hth. *accel., più capriccioso*

Cl. *sfz* *accel.*

Cor. *sfz* *...*

Bsn. *...*

Sax

Variations on "America"

Picc. *Hth.* *Cl.* *Cor.* *Bsn.* *Sax.*

G.P. (give us a break!) 200

Muta in flauto grande

Coda Poco - - - - - a - - - - - poco - - - - - **A tempo**

Fl. grande

Fl. *Hth.* *Cl.* *Cor.* *Bsn.* *Sax.*

mp *cresc.* *f*

mp *cresc.* *f*

mp *cresc.* *f*

mp *cresc.* *f*

mp *cresc.* *f*

mp *cresc.* *f*

Variations on "America"

(senza rallentare)

205

Fl.
Hth.
Cl.
Cor.
Bsn.
Sax.

Largo

Fl.
Hth.
Cl.
Cor.
Bsn.
Sax.

ff 3

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