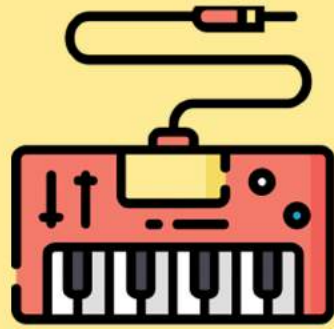

NO(W) PIANO

MATRIX
CENTRUM VOOR NIEUWE MUZIEK

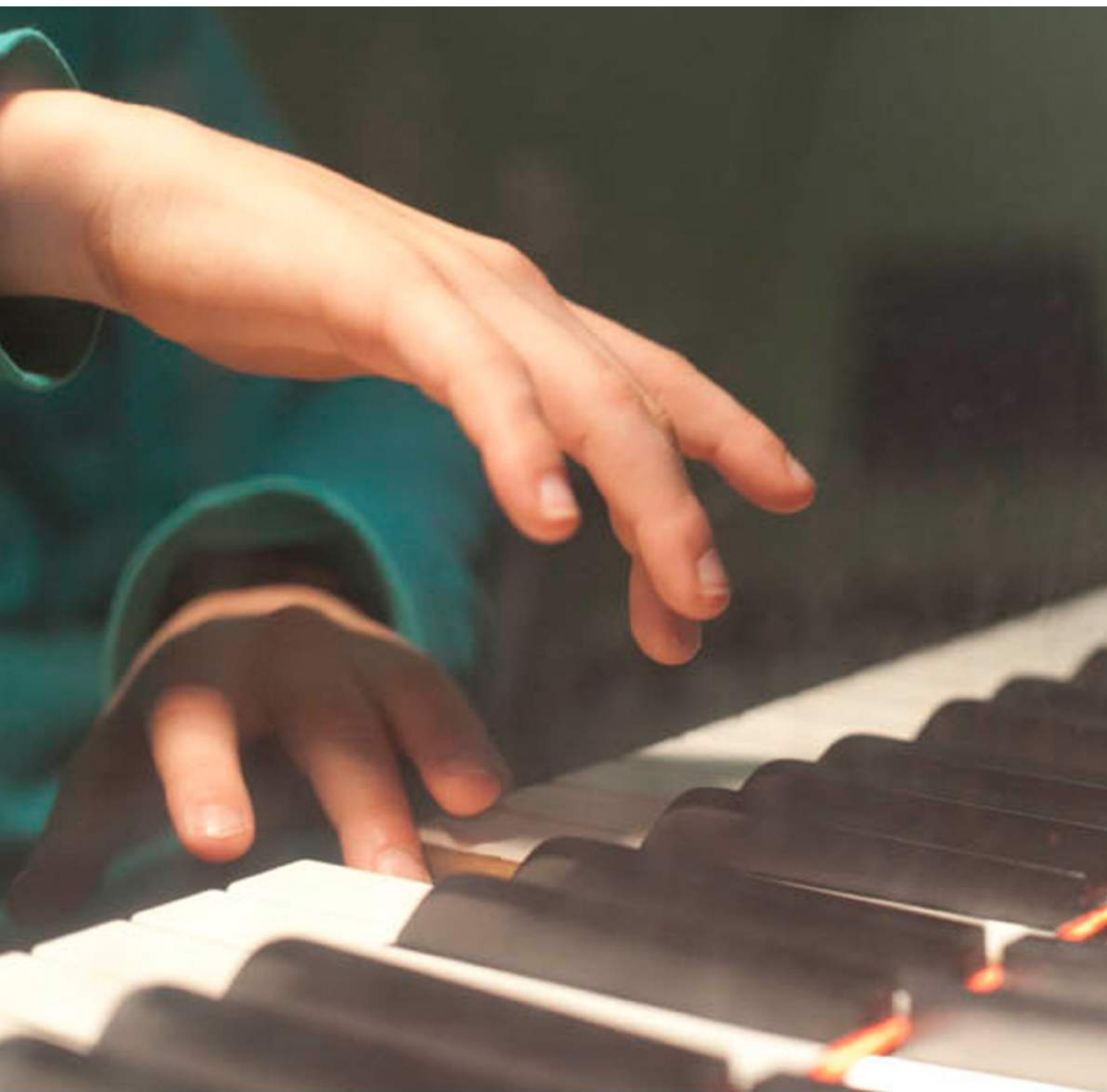
NO(w) PIANO

Samen met pianisten Elisa Medinilla, Jeroen Malaise, Katrijn Friant en Laurence Mekhitarian brengt MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] No(w) Piano uit, een bundel met de nieuwste muziek samengesteld voor amateurpianisten en hun begeleiders.

Met No(w) Piano biedt MATRIX een divers palet van pianocomposities gesprokkeld uit het Belgische nieuwe muzieklandschap. Met praktische tips, suggesties en voorbeelden willen de auteurs de lezers enthousiasmeren om op een vrije en onbegrensde manier op ontdekkingstocht te gaan.

Speciaal voor deze editie heeft pianist en componist Jeroen Malaise ook enkele nieuwe werken gecomponeerd: Passacaglia for two, Soundtrack en Ligne d'horizon. Met video's en afbeeldingen biedt deze uitgave de nieuwsgierigen bovendien een blik achter de schermen en worden de avonturiers voorzien van een uitgebreide toolbox speelaanwijzingen. Gaande van het verkennen van nieuwe speeltechnieken en preparaties tot het gebruik van click-track en multimediale set-ups, hopen we een bescheiden bijdrage te leveren tot nog meer speelplezier en creativiteit.

Via de website van MATRIX kan je de bundel gratis downloaden en vind je alle links naar het bijhorende mediamateriaal.

© Frank Bassleer

© Frank Bassleer

INHOUD

Katrijn Friant Hommage aan Cage: Fietsen - percussie op het deksel	p. 7
Bart Van Kerchove Kludde, de waterduivel	p. 11
Jean-Luc Fafchamps Enfantillages (selectie)	p. 14
Ward De Vleeschhouwer Messier 3	p. 22
Claude Ledoux Ce qui raconte la ligne	p. 27
Le petit carnet d'Aurélië – Deux pièces dédiées à sa fille	p. 29
Les Anges Tristes	p. 34
Jean Marie Rens Les saisons. Quatre façons de décrire chaque saison (selectie)	p. 37
Stéphane Orlando Trois nouveaux labyrinthes	p. 51
Paula Defresne Chansons de gestes	p. 57
Jeroen Malaise Four Unfinished Pieces	p. 69

CONTENU

Heleen Van Haegenborgh

Poupée brisée

p. 76

Strijdlied

p. 80

Annelies Van Parys

Petite pièce

p. 86

Lettre à Thérèse

p. 88

Frederik Neyrinck

5 Klee-Miniaturen, Miniatur C - Harmonie Blau-Orange

p. 90

Joanna Bailie

Artificial Environment nr. 8

p. 95

Stefan Prins

Piano Hero #1

p. 106

Samengesteld door / Composé par

Laurence Mekhitarian

p. 120

Katrijn Friant

p. 121

Jeroen Malaise

p. 122

Elisa Medinilla

p. 123

MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek]

p. 124

Hommage aan Cage: Fietsen - percussie op het deksel (2010)

idee/concept: Katrijn Friant

Bij het samenstellen van de pianobundel Pianolala 2 merkte Katrijn Friant op dat de tonen C, A, G en E, die samen de naam 'Cage' vormen, aan de basis liggen van de melodietjes in springliedjes en aftelrijmpjes. Fietsen is zo'n oud Vlaams kinderlied uit de verzameling van Lucy Gelber dat veel gezongen werd tijdens touwtje springen.

Deze hommage is een voorbeeld van hoe men met eenvoudig materiaal ook de jongste pianisten kan inspireren en laten kennismaken met nieuwe speeltechnieken: van een met een verknipte binnenband van een fiets geprepareerde piano tot een kneukel-/vingerspel op het pianodeksel. Deze laatstgenoemde techniek gebruikte John Cage zelf ook in *The Wonderful Widow of Eighteen Springs*.

Fietsen est une vieille chanson flamande pour enfants de la collection de Lucy Gelber qui a été chantée pendant la corde à sauter. Lors de la compilation de la collection de pianos Pianolala 2, Katrijn Friant a fait remarquer que les tons do, la, sol et mi (C, A, G, E) sont à la base des mélodies des chants sautants et des comptines à rebours.

Cet hommage à John Cage est un exemple de la manière dont un matériau simple peut être utilisé pour initier les plus jeunes pianistes aux nouvelles techniques de jeu : d'un piano préparé avec un tube intérieur de bicyclette coupé à un jeu à genoux/doigts sur le couvercle du piano. John Cage a utilisé cette dernière technique lui-même dans *The Wonderful Widow of Eighteen Springs*.

Keuze van/choix de Katrijn Friant

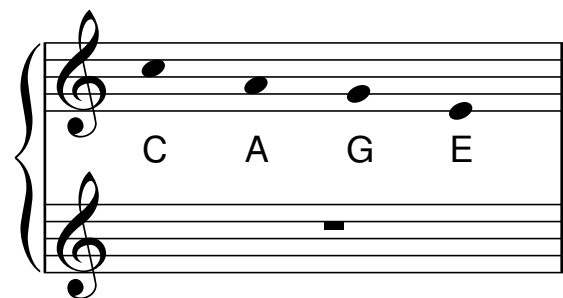
© Katrijn Friant

fietsen/ homage aan cage!

Prepareer eens een piano: gebruik een oude binnenband van een fiets. Snij er strookjes van (ongeveer 1/2cm dun). Steek dat strookje over de middelste van de drie snaren.

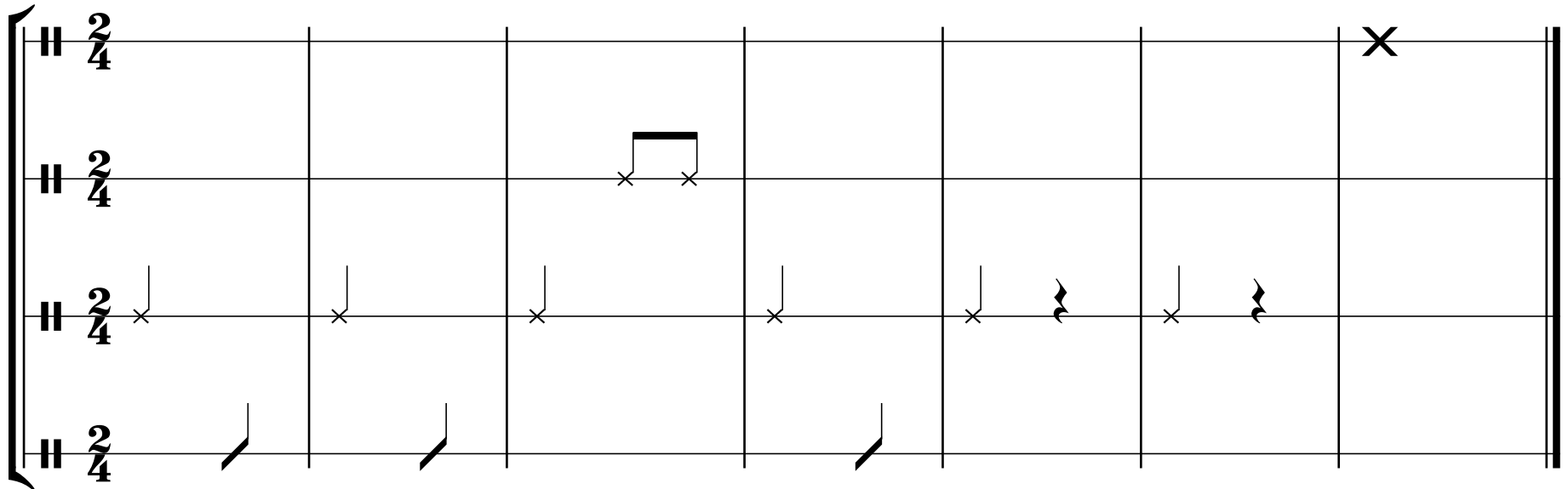
Het strookje moet ook de eerste en de derde snaar raken. Experimenteer met de plaats waar het strookje gestoken wordt t.o.v. de brug, om een eigen klank te vinden! Laat eens een stuk voor prepared piano van Cage horen...

Prépare ton piano: utilise une vieille chambre à air d'un vélo. Découpe des bandelettes d'environ un demi cm de large. Installe le par dessus la deuxième corde des trois choisies. La bandelette doit toucher la première et la troisième corde.

Expérimente avec l'endroit où elle doit se trouver par rapport au pont, pour trouver ta propre sonorité! Ecoute un morceau de John Cage pour piano préparé!

fietsen/percussie op het deksel

In "The wonderful widow of eighteen springs" voor zangstem en gesloten piano van John Cage, wordt de pianobegeleiding gespeeld op het deksel van de piano. De begeleiding wordt of met de platte hand of met de kneukels gespeeld op vier verschillende plaatsen op en rond het deksel. Laat de leerling zelf uitzoeken wat hij waar speelt of tikt.

Eens gekend kan je met dit materiaal ook improviseren. Ritmische figuren kan je dan voor- en naspelen. Je kan ook een soort spel maken waarin het voorspelen meer een vraag wordt en de leerling daarop een "vrijer" antwoord tikt.

Dans "La veuve magnifique de dix-huit printemps" de John Cage, l'accompagnement de piano se joue sur le couvercle du piano. L'accompagnement se fait avec le plat de la main ou avec les articulations du poing serré. On tape à quatre endroits différents sur et autour du couvercle. L'élève doit décider lui-même à quel endroit il jouera ou tapera. Sitôt la technique maîtrisée, on peut improviser avec ce matériau. Ainsi on peut par exemple jouer des rythmes, qu'il faudra imiter, ou imiter soi-mêmes des rythmes donnés. On peut faire un petit jeu, où le morceau joué au piano devient une sorte de question, à laquelle l'élève improvisera "librement" sa réponse, toujours en tapant.

Kludde, de waterduivel (2013)

Bart Van Kerchove

Kludde, een kwelgeest uit het Scheldeland, springt 's nachts de wandelaars op de rug en laat ze niet meer los tot bij zonsopgang.

Pianist en componist Bart Van Kerchove schreef muziek voor theatervoorstellingen zoals onder andere *Le petit prince* (Théâtre Arlequin), *Het verhaal van de soldaat* en *De verjaardag van de infante* en schreef ook muziek bij de kortfilm *Kasia* van Elisabeth Lladó. Steeds vertrekend vanuit een beeldend en verhalend idee spreekt de muziek helemaal voor zich.

www.yellowmusiceditions.be

Kludde, un goblin de la région de l'Escaut, saute sur le dos des randonneurs la nuit et ne les laisse pas partir avant le lever du soleil.

Le pianiste et compositeur Bart Van Kerchove a écrit des musiques pour des représentations théâtrales telles que *Le petit prince* (Théâtre Arlequin), *Het verhaal van de soldaat* (*L'histoire du soldat*) et *De verjaardag van de infante* (*L'anniversaire de l'infante*) ainsi que pour le court métrage *Kasia*, de Elisabeth Lladó. Toujours à partir d'une idée visuelle et narrative, la musique parle d'elle-même.

www.yellowmusiceditions.be

Keuze van/choix de Katrijn Friant

Kludde, de waterduivel

Kludde, le démon aquatique / Kludde, the Water Demon

Bart Van Kerchove (2013)

Moderato

non legato

Piano

gehuidloos indrukken

senza Ped.

8va

f

p

mf

5

f

mp

f

p

9

mf

legato

13

8va

p misterioso

8va

con Ped. ad libitum

Kludde, de waterduivel

17

p *ff*

senza Ped. 8vb

20

p *f*

non legato (8)

23

p *mf* *p*

(8) 15ma 8vb *pp*

Enfantillages (2013-2017) (selectie)

Jean-Luc Fafchamps

Pianist Jean-Luc Fafchamps componeerde Les Enfantillages, een verzameling korte pianostukken, om de jonge Leelou piano te leren spelen. Een twintigtal stukjes zijn reeds verschenen, maar de bundel is nog niet compleet.

En route avec Nonno

Leelou maakt een wandeling met haar grootvader Nonno. De wandelende dialoog verklankt zich in een melodie, die door de linker- en rechterhand wordt gespeeld, onder een mankend ostinatoritme in de maatsoort 7/8.

Le golf(e) est fermé...

Wanneer Leelou aankomt bij de minigolfbaan en die gesloten blijkt te zijn, slaat de ontgoocheling toe, wat vertolkt wordt door het ostinatoritme van de linkerhand. (Op hetzelfde ogenblik wordt ook de Perzische Golf afgesloten, als gevolg van de oorlog.)

Lagune, miroir de dunes

Subtiel pedaalspel en een spiegelspel van melodieën roepen een mistig klanklandschap op waarbij soepele golven de lijnen van de duinen volgen. Een luchtspiegeling van een dromerige en fletse atmosfeer verschijnt waarin de horizon niet meer te onderscheiden is van zijn weerkaatsing in het water.

Pianist en componist Jean-Luc Fafchamps richtte destijds het befaamde nieuwe muziekensemble Ictus op, waarmee hij tot op heden toert langs de grote internationale podia. Daarnaast doceert hij muziekanalyse aan het conservatorium van Mons en is hij lid van de Koninklijke Academie.

jeanlucfafchamps.eu

Keuze van Laurence Mekhitarian

Les Enfantillages constituent un ensemble de petites pièces composées spécialement pour encourager Leelou, toute jeune, à apprendre le piano. Une vingtaine de pièces existent actuellement. Le compositeur en écrit encore de temps en temps avec l'objectif d'aller jusqu'à une quarantaine et de les éditer en recueil.

En route avec Nonno

Leelou et son grand-père (Nonno) sont en promenade. Sur un ostinato rythmique déhanché en 7/8, la mélodie est jouée tantôt à la main droite tantôt à la main gauche comme 2 voix qui dialoguent.

Le golf(e) est fermé...

Arrivée au mini-golf inopinément fermé, Leelou est très déçue: l'ostinato rythmique de la main gauche marque le caractère «dépité» de la situation. Au même moment, à cause d'une guerre, le golfe Persique fermait lui aussi ses portes.

Lagune, miroir de dunes

Brume sonore, subtil jeu de pédale, mélodies en jeux de miroir, courbes souples à l'image des dunes, mirage dans une atmosphère d'irréalité rêveuse et délavée, où l'on ne parviendrait plus à distinguer l'horizon de son reflet dans l'eau.

Jean-Luc Fafchamps est pianiste et compositeur, professeur d'analyse musicale au Conservatoire de Mons, membre fondateur de l'ensemble Ictus et membre de l'Académie Royale de Belgique.

jeanlucfafchamps.eu

En route avec Nonno

Jean-Luc Fafchamps

Très allant ♩ = 144

5

mf

10

15

20

f

25

30

35

40

44

49

rit. *Attacca*
"Le golf(e) est fermé"

Le golf(e) est fermé...

Jean-Luc Fafchamps

Lancinant et dépité ♩ = 52

Measures 1-5 of the piano score. The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is common time (C). The piece begins with a piano (*pp*) dynamic. The right hand has whole rests for the first two measures, followed by half notes in measures 3 and 4, and a half note with a slur in measure 5. The left hand plays a continuous eighth-note accompaniment throughout.

Measures 6-9 of the piano score. Measure 6 starts with a treble clef and a half note. Measures 7-9 feature a triplet of eighth notes in the right hand, with a slur over measures 7 and 8. The left hand continues with eighth notes.

Measures 10-13 of the piano score. Measure 10 begins with a treble clef and a half note. Measures 11-13 show a descending melodic line in the right hand, with a slur over measures 11 and 12. The left hand continues with eighth notes.

Measures 14-18 of the piano score. Measure 14 starts with a treble clef and a half note. Measures 15-18 feature a descending melodic line in the right hand, with a slur over measures 15 and 16. The left hand continues with eighth notes. A forte (*f*) dynamic is marked in measure 15.

Measures 19-22 of the piano score. Measure 19 starts with a treble clef and a half note. Measures 20-22 show a descending melodic line in the right hand, with a slur over measures 20 and 21. The left hand continues with eighth notes. A piano (*p*) dynamic is marked in measure 22.

23

p

rit.

28

rit.

31

8va

a tempo

pp

8vb

Lagune, miroir de dunes

Jean-Luc Fafchamps

Délavé, presque lent ♩ = 60

The first system of the musical score is written for piano in 3/4 time. It consists of four staves. The top staff has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The second and third staves have treble clefs and a key signature of one flat (Bb). The bottom staff has a bass clef and a key signature of one flat (Bb). The tempo is marked 'Délavé, presque lent' with a quarter note equal to 60 beats per minute. The music features a series of chords and melodic lines, with a 'pp' (pianissimo) dynamic marking. A '3' indicates a triplet in the third staff. A star symbol is placed above the first measure of the top staff.

The second system of the musical score continues from the first. It begins with a measure marked with a '9' above the staff. The tempo changes to 'Plus vite' with a quarter note equal to 90 beats per minute. The music is marked with a 'f' (forte) dynamic. A '3' indicates a triplet in the second staff. The tempo then changes to 'rit.' (ritardando) and finally to 'Tempo 1°' with a quarter note equal to 60 beats per minute. The music is marked with a 'p' (piano) dynamic. A '3' indicates a triplet in the second staff. The system ends with a double bar line.

The third system of the musical score continues from the second. It begins with a measure marked with a '9' above the staff. The tempo is 'Tempo 1°' with a quarter note equal to 60 beats per minute. The music is marked with a 'p' (piano) dynamic. A '3' indicates a triplet in the second staff. The system ends with a double bar line.

21

mp *p* *pp*

Ped. a piacere

25

p *mp*

rit.

Ped.

* Inventez, afin de tenir ces accords (il ne faut pas les tenir très longtemps, mais il doivent donner l'impression de disparaître naturellement), un subtil jeu de pédale(s): utilisation éventuelle de la troisième pédale, exploitation de demis-pédales et ambiance générale un peu embuée.

Messier 3 (2011)

Ward De Vleeschhouwer

In Messier 3 maakt de pianist(e) kennis met polytonaliteit en pentatoniek. Het werk heeft een atmosferische teint, geïnspireerd door de bolvormige sterrenhoop Messier 3, één van de weinige die heel soms zichtbaar is met het blote oog.

Ternaire en binaire onderverdelingen die boven elkaar komen te staan zorgen voor een uitdagende ritmische wrijving.

Ward De Vleeschhouwer houdt er op muzikaal vlak een erg brede kijk op na: van hedendaags klassiek tot volksmuziek en van cross-over tot pure rock. Hij componeerde heel wat muziek voor jonge pianisten maar ook muziek voor film en theatervoorstellingen. Daarnaast geeft Ward lessen piano, soundpainting en compositie in Kade voor podiumkunsten te Deinze.

www.warddevleeschhouwer.org

Dans Messier 3, le pianiste est initié à la polytonalité et au pentatonisme. Un teint atmosphérique inspiré de l'amas globulaire, Messier 3, l'un des rares parfois visibles à l'œil nu. Les subdivisions binaire et ternaire qui sont placées l'une sur l'autre créent une friction rythmique stimulante.

Ward De Vleeschhouwer a une perspective musicale très large: de la musique classique contemporaine à la musique folk et du cross-over au rock pur. Il a composé beaucoup de musique pour des jeunes pianistes, mais aussi pour le cinéma et le théâtre. En outre, Ward donne des cours de piano, de sound painting et de composition à Kade voor podiumkunsten à Deinze.

www.warddevleeschhouwer.org

Keuze van/choix de Katrijn Friant

Messier 3

Ward De Vleeschhouwer (2011)

$\text{♩} = 92$

Piano

legato

p

mp

Red.

6

Pno.

11

Pno.

16

Pno.

21

Pno.

26

Pno.

31

Pno.

$\text{♪} = \text{♪}$

mf

* Ped.

35

Pno.

39

Pno.

43

Pno.

cresc.

47

Pno.

8va

51

Pno.

8va

ff

*

Ped.

55

Pno.

8va

p

U.C.

60 *mp*

Pno.

65

Pno.

8va

pp

(8)

70

Pno.

ppp

pppp

*

Gent, 4-02-'11

Ce qui raconte la ligne (2014)

Claude Ledoux

Geïnspireerd door kalligrafiekunst dansen lineaire motiefjes in een voortdurend rubatospel over het klavier. De maatstrepen en de ritmische notatie dienen louter als visuele referentie, want het stuk mag met de grootste soepelheid geïnterpreteerd worden. De uitvoerder laat zich voornamelijk leiden door aanwijzingen boven de notenbalk. Ook de tempi zijn niet strikt te interpreteren maar mogen fluctueren. De pedaal-aanduidingen zijn bedoeld als voorstel; de pianist(e) mag ze zelf uitwerken. Het publiek staat een licht, krachtig, droevig of zelfs vrolijk verhaal te wachten!

users.skynet.be/ledouxcl

"On peut exprimer énormément de chose avec un simple trait; il peut être doux, léger, puissant, triste ou gai..." (à propos de la calligraphie chinoise).

Le but de la pièce est de se laisser guider par les mots situés au dessus de la portée afin d'imaginer une narration, une histoire des émotions que le/la pianiste raconte. Les mesures et les rythmes sont à considérer comme de simples repères visuels. Il convient d'interpréter l'oeuvre avec la plus grande souplesse possible. Les tempi ne doivent pas être interprétés à la lettre, mais seront fluctuants.

Les pédales sont indiqués de manière sommaire et ne sont que des propositions élémentaires, ne demandent qu'à être développées.

users.skynet.be/ledouxcl

Keuze van/choix de Laurence Mekhitarian

Ce que raconte la ligne

Claude LEDOUX
(2014)

Fluctuant

Con Rubato ♩ = ca 66

Avec tendresse *Avec une tendresse plus intériorisée* *une clarté surgit* *en regardant en soi* *l'enthousiasme émerge*
un pochissimo più vivo

mp *p* *sempre legato* *mp* *pp* *mf* *p*

Ped. *Ped.* *Ped.* *Ped.*

dans l'attente
a tempo

5 *mp* *sfz* *soudainement lumineux* *tendre* *de plus en plus plaintif* *en se consolant peu à peu* *pp*

Ped.

caressant *bienveillant* *Rit . . .* *Comme racontant une histoire lointaine à un enfant* *a tempo* *en disparaissant* *soudain, avec surprise*

8 *mp* *mf* *poco rit . .* *ppp* *f*

Ped. *Ped.*

mg. : glisser
sur les touches
noires avec les
ongles en faisant
entendre le
bruit des ongles
sur ces touches.

Le petit carnet d'Aurélie – Deux pièces dédiées à sa fille (2012)

Claude Ledoux

Ballade

Een jeugdherinnering... De componist creëerde de ballade toen hij slechts vijftien jaar oud was. Enkele jaren geleden voltooide hij een nieuwe versie voor zijn dochter Aurélie. Het humoristische karakter wordt weerspiegeld in de repetitieve linkerhand die vrolijk beweegt onder een speelse melodie.

Stranger in Liege's Paradise verklankt een nachtelijke wandeling in de straten van Luik. Gedempte muziek weerklinkt uit de muziekcafés waar Claude Ledoux in zijn studentenjaren jazz op de piano ging spelen. Een funky ritme gaat aan het dansen, komt op de voorgrond en verdwijnt op de toppen van zijn tenen weer in de verte. Was het een droom?

Ballade

Souvenir d'adolescence, cette pièce a été écrite à l'âge de 15 ans et révisée quelque peu pour la remettre au goût du jour.

Stranger in Liege's Paradise

Promenade de nuit dans les rues de Liège. Musiques feutrées de bars musicaux où le compositeur, pendant ses années d'étude, jouait du piano-jazz. Le rythme funky se met à danser, plus présent, et s'éloigne finalement sur la pointe des pieds. A la fin on se demande : «Etait-ce un rêve?»

Quelques remarques d'interprétation - some performing remarks :

Les pédales sont indiquées de manière sommaire et ne sont que des propositions élémentaires
ne demandant qu'à être développées -

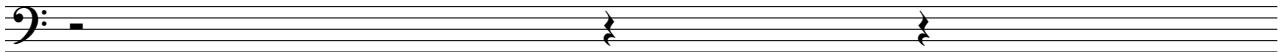
Pedals indications are written briefly ; they are only elementary proposals which must be developed.

Les altérations sont valables pour toute la mesure -

The accidentals are valid for all the bar.

m.d. (mano destra) : main droite - right hand

m.s. (mano sinistra) : main gauche - left hand

Le petit carnet d'Aurélie

I. Ballade

A ma fille Aurélie

Avec beaucoup d'humour

Claude LEDOUX
(2012)

♩ = ca 144

f

psub

f

psub

f

psub

poco rit.

Dolce

♩ = ca 100

28

p

Ped. Ped. Ped. Ped.

36

Ped. Ped. Ped. Ped.

45

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

52

rit. très retenu Reprendre le tempo
 accel.

Ped. Ped. Ped. Ped.

Allegro

♩ = ca 144

59

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

64

p sub

And. *And. simile*

70

f *p*

76

Rubato **a tempo**

f

82

poco rit.

88

pp

(...petit souvenir ému d'une pièce écrite à l'âge de 15 ans...)

Les anges tristes (2012)

Claude Ledoux

Les Anges Tristes is een klaagzang die weerklinkt in onze verbeelding. Zijn het de engelen die de aardse tragedies betreuren? Hun hemelse fluitklanken transformeren naar een pijnlijk gesis.

Claude Ledoux is docent compositie aan ARTS² Mons en geeft analyse aan het conservatorium van Parijs. Sinds 2005 is hij lid van de Koninklijke Academie van België. Ledoux' oeuvre vertolkt zijn passie voor vernieuwende muzikale kruisingen als evenbeeld van de huidige gefragmenteerde en gebarsten wereld, met een bijzondere voorliefde voor volksmuziek en niet-Europese tradities.

www.compositeurs.be/fr/compositeurs/claude_ledoux

Comme une plainte résonant dans les espaces de notre imaginaire. Peut-être les anges observent-ils certaines tragédies de notre monde? C'est alors que leurs larmes les obligent à troquer leur pipeau contre un sifflement douloureux.

Claude Ledoux est professeur de Composition à ARTS² Mons et d'Analyse au Conservatoire de Paris. Membre de l'Académie Royale de Belgique depuis 2005. Son œuvre résonne de sa passion pour les croisements musicaux inédits à l'image du monde fragmenté et éclaté d'aujourd'hui, dans une relation particulière avec les musiques populaires et les traditions non-européennes.

www.compositeurs.be/fr/compositeurs/claude_ledoux

Keuze van/choix de Laurence Mekhitarian

Remarques - remarks :

**Les altérations sont valables pour toute la mesure -
*The accidents are valid for all the bar.***

Les pédales sont indiquées de manière sommaire et ne sont que des propositions élémentaires
ne demandant qu'à être développées -

Pedals indications are written briefly ; they are only elementary proposals which must be developed.

m.d. (mano destra) : main droite - right hand

m.s. (mano sinstra) : main gauche - left hand

Les Anges tristes

Extatique (mais avec beaucoup d'émotion)

♩ = 3 - 5"

Claude LEDOUX
(2012)

m.d. 8va -----

*siffler** (pour chacune des notes, octavation *ad libitum*) :

Aussi doux que possible

m.s. -----

(*) Si le pianiste n'a pas la possibilité de siffler, cette partie peut être chantée bouche fermée. Il peut aussi demander à quelqu'un d'autre de chanter ou de jouer (avec un instrument "doux" au choix) cette partie.

(8) -----

8vb -----

(8) -----

plaintif , *(**)gliss* , *gliss* ,

(**) hauteur correspondante à la 7e harmonique de fa#)

(8) -----

gliss , *gliss* , *gliss* ,

8vb -----

Les saisons. Quatre façons de décrire chaque saison (2015-2018)

Jean-Marie Rens

De cyclus Les saisons. Quatre façons de décrire chaque saison bestaat uit 16 composities, waaruit Laurence Mekhitarian per seizoen één stuk heeft geselecteerd.

Printemps (IV)

Deze tweestemmige inventie verwijst naar B. Bartóks Mikrokosmos voor piano en zijn 44 Duo's voor violen. Beide handen spelen voortdurend motieven in imitatie en omkering. In het stuk wisselen regelmatige asymmetrische maatsoorten elkaar af.

Été (I)

Een percussief ostinatospel, met accenten en tegentijden, groeit in een energieke crescendo naar een grote climax toe. Hierna volgt een plotse stilte waarbij enkel nog de nagalm klinkt van de sostenutopedaal – die de uitvoerder sinds het begin van het stuk heeft ingehouden.

Automne (II)

Een polyharmonische schriftuur met parallelle akkoorden in beide handen wisselt af met vrije passages die in een poëtische beeldtaal de herfst oproepen.

Hiver (I)

Fortissimo's in verminderde octaven, maatwisselingen, herhaalde noten in lange pedaaltonen weerklinken als echo's door het winterijs.

Jean-Marie Rens is eredirecteur van de muziekacademie van Sint-Gillis (Brussel), en is nog steeds actief als docent muziekanalyse aan de conservatoria van Luik en Mons.

www.jean-marie-rens.be

Keuze van Laurence Mekhitarian

Ce cycle de seize pièces au total a été composé à destination des étudiants pianistes. Chaque interprète doit y trouver une évocation personnelle et y associer un caractère. L'ensemble du cycle Les saisons. Quatre façons de décrire chaque saison est sur le site personnel de Jean-Marie Rens: www.jean-marie-rens.be

Printemps (IV) Avec Bartók derrière la porte...

Référence aux Mikrokosmos pour piano et aux 44 Duos pour violons, 'invention' polyphonique à 2 voix, écriture en imitation avec inversion des motifs aux 2 mains. Pièce faisant alterner des parties en 4 temps réguliers avec des parties en mesures asymétriques variées.

Été (I) Jeu d'ostinato continu comme une batterie à 2 mains avec des accents en contre temps, dans un grand crescendo de dynamique et d'énergie jusqu'à saturation du son qui aboutit sur un silence faisant résonner les sons pris dans la sustain pédale dès le début.

Automne (II) Ecriture polyharmonique en accords parallèles aux 2 mains en alternance avec des parties au tempo libre dans une imagerie poétique liée à l'automne.

Hiver (I) Des sons FF en octaves diminuées, des changements de mesures, des notes répétées comme des résonances figées dans le gel de l'hiver à travers de longues tenues de pédales.

Jean-Marie Rens est Directeur honoraire de l'académie de musique de Saint-Gilles, il est toujours professeur d'analyse musicale aux conservatoires de Liège et de Mons. Il donne de nombreuses conférences, concerts-analyses et séminaire.

www.jean-marie-rens.be

4 façons de décrire le printemps

IV

Avec Bartok derrière la porte ...

Jean-Marie Rens

♩ = 64 avec douceur

Measures 1-3 of the piece. The music is in common time (C) and 3/4 time. The tempo is marked '♩ = 64 avec douceur'. The piece begins with a piano (*p*) dynamic. The right hand features a melodic line with a long slur over measures 1-3, while the left hand plays a rhythmic accompaniment of eighth notes.

Measures 4-6 of the piece. The music continues in 3/4 time. The right hand has a melodic line with a slur over measures 4-6, and the left hand continues with eighth notes. Measure 4 is marked with a '4' above the staff.

Measures 7-9 of the piece. The music transitions to 3/8 time. The tempo is marked '♩ = 102'. The right hand has a melodic line with a slur over measures 7-9, and the left hand continues with eighth notes. Measure 7 is marked with a '7' above the staff. The dynamics change from *rit.* to *f* at measure 8.

Measures 10-12 of the piece. The music continues in 3/8 time. The right hand has a melodic line with a slur over measures 10-12, and the left hand continues with eighth notes. Measure 10 is marked with a '11' above the staff.

4 façons de décrire le printemps IV

14

17

21

tempo primo

25

28

tempo secundo

4 façons de décrire le printemps IV

32

32 33 34

35

35 36 37

38

38 39 40 41

p *f* *rit.*

42

42 43 44 45

p *tempo primo*

46

46 47 48 49

4 façons de décrire le printemps IV

49

49

52

tempo secundo

rit.

f

52

rit.

f

tempo secundo

4 façons de décrire l'été

I

Enfoncer les touches sans les jouer
et les accrocher avec la pédale tonale.

Jean-Marie Rens

Très vite

mp
Comme un marimba

p

péd. ton.

mp
Comme un marimba

p

péd. ton.

mp
Comme un marimba

p

péd. ton.

mp
Comme un marimba

p

péd. ton.

4 façons de décrire l'été I

13

Musical notation for measures 13-15. Treble clef, key of D major (F# C# G# D). The right hand plays a sequence of eighth notes with accents, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment.

16

Musical notation for measures 16-18. Treble clef, key of D major (F# C# G# D). The right hand continues the eighth-note sequence with accents, and the left hand continues the eighth-note accompaniment.

19

Musical notation for measures 19-21. Treble clef, key of D major (F# C# G# D). The right hand continues the eighth-note sequence with accents, and the left hand continues the eighth-note accompaniment.

22

Crescendo constant jusqu'à saturation du son

Musical notation for measures 22-24. Treble clef, key of D major (F# C# G# D). The right hand continues the eighth-note sequence with accents, and the left hand continues the eighth-note accompaniment. A crescendo marking is present in the first measure of this system.

4 façons de décrire l'été I

25

simile

28

31

35

(péd. ton.)

4 façons de décrire l'automne

II

Jean-Marie Rens

♩ = 60

p legato

Con péd.

5

mf

acc.

Très librement

9

pp

Comme des feuilles qui tombent de l'arbre.
Très irrégulier.
acc.

*

♩ = 60

11

p legato

acc.

4 façons de décrire l'automne II

15

f

Ped.

18

Très librement

pp

8va

8va

acc.

*

20

$\text{♩} = 60$

p legato

acc.

25

ff

Ped.

Très librement

4 façons de décrire l'automne II

29

pp

8va

acc.

30

p *legato*

f

p

$\text{♩} = 60$

34

f

p

f

p

f

p

acc. *ped.* Enfoncer progressivement la pédale.

38

4 façons de décrire l'hiver

I

Jean-Marie Rens

♩ = 68

ff

f

rit.

Lead.

3

3

[illegible]

4 façons de décrire l'hiver I

13

p

* Ped.

16

f *mf*

19

mp *p* *pp*

*

Trois nouveaux labyrinthes (2016-2018)

Stéphane Orlando

- 1. Minotaur**
- 2. Janus**
- 3. Sindbad**

Labyrinten refererend naar antieke verhalen en mythen nodigen je uit voor een reis doorheen tijd en ruimte waarin je zelf je eigen pad kan zoeken.

Onderweg worden de reactiesnelheid, de onafhankelijkheid van de handen en het choreografisch geheugen van de pianist(e) op speelse wijze uitgedaagd. Minotaur, Janus en Sindbad zijn de drie nieuwste labyrinten, die het vervolg vormen op de Cinq petits labyrinthes uit 2011-2012.

In de partituur kruisen de muzikale paden korte teksten van de Franse filosoof en schrijver Frank Pierobon.

Componist, pianist, improvisator en musicoloog Stéphane Orlando zoekt sinds lang naar verschillende manieren om het muziekonderwijs aantrekkelijker en efficiënter te maken. Hij geeft cursussen collectieve improvisatie, die ook worden gebruikt voor de begeleiding van stille of experimentele films. Hij doceert aan het Koninklijk Conservatorium van Mons (ARTS²), aan het Institut Jacques Dalcroze en aan de muziekacademies van Watermaal-Bosvoorde en Auvélais.

www.stephaneorlando.com

1. Minotaur**2. Janus****3. Sindbad**

Des labyrinthes basés sur des mythes anciens ou des contes nous emmènent en voyage dans le temps et l'espace de notre imaginaire collectif, en nous invitant à trouver notre propre chemin.

Vivacité de réaction, indépendance des mains, acuité du regard et d'anticipation dans la rapidité de lecture, mémorisation des gestes, nous permettent de circuler avec souplesse dans ces pièces à la fois libres et dessinées avec précision. Ces trois nouveaux labyrinthes font suite aux «Cinq petits labyrinthes» écrits en 2011-2012.

Ces chemins sinueux se parcourent dans une relecture de temps immémoriaux grâce à la réécriture contemporaine de Frank Pierobon. Frank Pierobon est un philosophe et dramaturge d'origine française, né à Rabat en 1955, qui vit dans le Hainaut et enseigne la philosophie à l'Institut des hautes études des communications sociales (IHECS), à Bruxelles depuis 1991.

Le compositeur, pianiste/improvisateur et musicologue Stephane Orlando a très tôt cherché des outils pour rendre l'apprentissage de la musique plus attrayante et efficace. Il propose notamment des cours collectifs d'improvisation, parfois en accompagnement de films muets ou expérimentaux. Il enseigne au Conservatoire Royal de Mons (ARTS²), à l'institut Jacques Dalcroze et aux académies de Boitsfort et Auvelais.

www.stephaneorlando.com

Three new labyrinths

by Stéphane Orlando

Minotaur

Hold the 10 first grave keys with the *sostenuto* pedal.
Find your way through the maze, from one bar to another one beside and slantwise.
Begin and finish where and when you want.
Keep the rhythmic feeling. Avoid adding rests between two bars.
Listen to resonances. Use sustain pedal with moderation.

Have fun !

Janus

A : play the right hand ostinato, choose which left hand idea you want to play and how long you want to repeat it.

B : on the right hand ostinato, play the left hand idea improvising the following pitches.

C : on the left hand ostinato, play the right hand idea improvising the following pitches.

Play with a strong rhythmic feeling, very regular.

The form of the piece : follow the proportionality of length suggested by the graph.

Total length : totally free !

Sindbad

The melody is played with the right hand always *legato, dolcissimo e molto cantabile*.
Perform a course freely following the arrows and starting with the "start" pattern (« début »).
Repeat is allowed, so it's possible to turn around, but you have to play all the patterns at least once before interrupting the melody. The rhythms are free. The addition of short silences is possible.

The accompaniment is played on the left hand by choosing among these chords, repeating them or by linking them as many times as desired, while keeping the pulse of 120 = a quaver.

Execution note for the general form:

First install the accompaniment in the left hand for about 30 seconds.
Then play the melody very freely as explained here above.
Finish with the left hand alone for about 30 seconds.

Travel shapes youth !

Minotaur

Stéphane Orlando

♩=60
Keep the pulse

Tap the music stand

f

cluster black keys

p *mp*

scratch the length of the strings

ff

strike the strings

ff

f *ff*

mp

dolce

mp

p

f *ff*

p *f*

strike de ped.

ff

cantabile

mp

dolce

pp

cantabile

mp

pp

mp

molto marcato

ff

Tap the music stand

f

cluster white keys

mp *f*

cluster black keys

pp *mf*

cluster white keys

p *ff*

pizz.

ff

strike the strings

ff

mp

dolce

mp

p

pizz.

ff

strike de ped.

ff

cantabile

mp

dolce

pp

cantabile

mp

pp

mf *pp*

scratch the length of the strings

ff

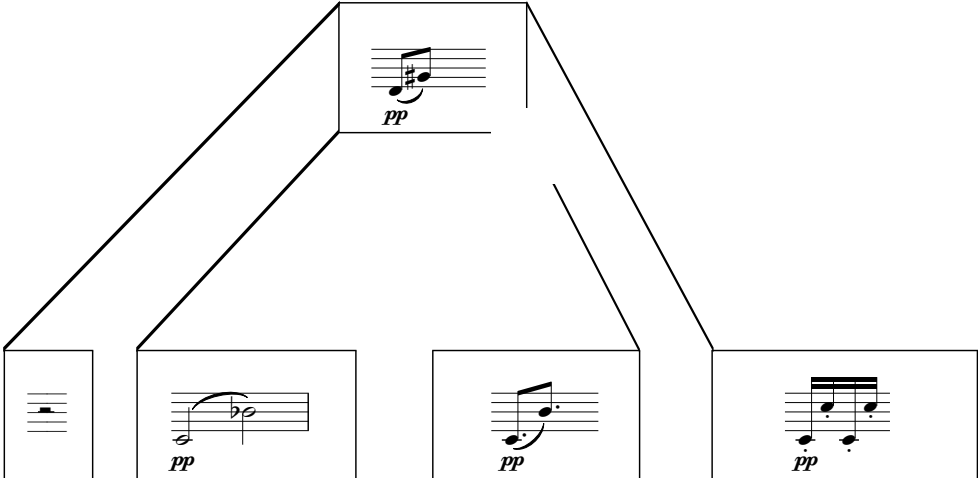
Janus

Stéphane Orlando

♩=60 Très régulier **A** Dolce

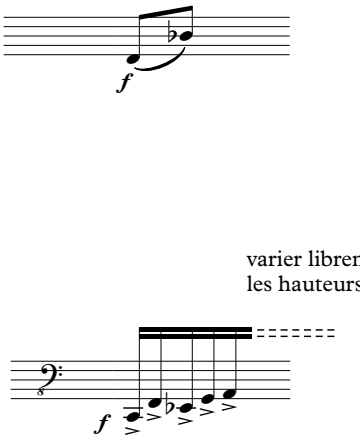
MD

MG

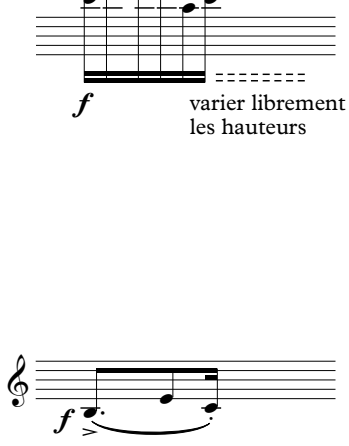

Pour A :
enchaîner dans un ordre libre de votre choix les modules de la Main Gauche (MG),
qui sont à répéter autant de fois que vous le souhaitez, sur l'ostinato de la Main Droite (MD)

B Marcato

C Marcato

Forme : A-----B-----A-----C---A-----B-A---C---B-C-B---C---B-----

Sindbad

Stéphane Orlando

La mélodie se joue à la main droite *sempre legato, dolcissimo e molto cantabile*.
Réaliser un parcours librement en suivant les flèches et en commençant par le motif de "début".
Les répétitions sont autorisées, il est donc permis de tourner en rond, mais il faut avoir joué tous les motifs au moins une fois avant d'interrompre la mélodie.
Les rythmes sont libres. L'ajout de courts silences est possible.

M.D.

==

L'accompagnement se joue à la main gauche en choisissant parmi ces accords, en les répétant ou en les enchaînant autant de fois que souhaité, tout en gardant la pulsation de ♩=120

M.G.

A	B	C	D

Con Ped. ad. lib.

Note d'exécution sur la forme générale :

Installer d'abord l'accompagnement
à la main gauche pendant environ 30 secondes
puis jouer la mélodie très librement comme indiqué.
Finir avec la main gauche seule environ 30 secondes.

Chansons de gestes (2000)

Paula Defresne

Pas wanneer ze het podium opgaan, kiezen uitvoerders van Chansons de gestes welke bewegingen ze zullen uitvoeren, naagelang de ingeving van het moment. Dit vraagt enerzijds een enorme technische beheersing van elk onderdeel, maar anderzijds ook een totale vrijheid van geest om een nieuwe keuze te durven maken.

Paula Defresne is componiste, pianiste en klarinettiste. Ze studeerde schriftuur en vrije improvisatie aan het conservatorium van Luik bij Frederic Rzewski en Garrett List en traditionele Perzische percussie bij Madjid Khaladj. Voor haar eigen lespraktijk in de Academie Jean Absil in Etterbeek en tijdens de internationale zomeracademie AKDT in Libramont componeert ze regelmatig zelf speelse stukken om creativiteit bij de leerlingen aan te moedigen.

“Formez la phrase ‘Mais alors que fait-on ici?’ en enchaînant un mouvement de chaque colonne à votre libre choix selon l’humeur du moment ou un souvenir particulier.”

Ce choix, fait au moment d'entrer en scène, demande à la fois une maîtrise technique préalable de chaque petite pièce et une liberté totale de l'esprit pour être capable de s'appropriier instantanément le caractère et de libérer les gestes propres à chaque pièce/intention. Ce travail demande une introspection sincère de l'interprète qui facilitera immanquablement la libération de l'énergie adéquate à l'exécution technique de la suite choisie.

Paula Defresne est compositrice, pianiste et clarinettiste. Elle a fait ses études musicales au conservatoire de Liège. Elle a suivi le cursus d'écriture avec Frederic Rzewski et Garrett List en improvisation libre. Paula Defresne s'est initiée à la percussion traditionnelle persane auprès de Madjid Khaladj et elle a travaillé à plusieurs reprises avec György Kurtág. Paula enseigne à l'Académie Jean Absil d'Etterbeek, ainsi qu'à l'AKDT à Libramont. Elle écrit régulièrement des pièces pour ses élèves tout en stimulant leur sens de créativité.

Keuze van/choix de Laurence Mekhitarian

Nomenclature des signes: "Mais" II

◇ = notes enfoncées muettes (idem "Que fait-on" IV et "Ici ?")

"Que fait-on" III

C0= le do le plus grave au C6= le do le plus aigu

~~~~ = glissando sans enfoncer les touches à exécuter de manière modérée

~~~~~ = glissando rapide

⤿ = position ronde de la main de manière à ce que les ongles frottent les touches

⤿ = paume de la main vers le haut (les ongles frottent les touches)

⤿ = paume de la main vers le bas (les doigts frottent les touches)

* = les deux index frottent la tranche des touches blanches

⊕ = les ongles des deux index frottent la tranche des touches blanches

♭ = sur les touches noires ♯ = sur les touches blanches

× = frapper sur le couvercle

"Que fait-on" IV prévoir un gant pour la main droite

⚡ = trémolo en frappant des doigts sur les cordes (de la note indiquée sur la portée inf.)

♭ = frotter vigoureusement la corde avec l'ongle

■ = étouffer la corde au niveau du chevalet

↔ = frotter la corde avec le bout du doigt (comme un archet)

× = frapper la corde du doigt

Les petites notes figurant sur la portée supérieure sont les sons harmoniques à dégager en variant la position du doigt sur la corde tout en jouant la note au clavier (m.g.)

Les notes en losange sont à enfoncer et tenir muettes jusqu'à la fin du crochet. —

I

♩ 184 Staccatissimo

mf

senza Ped.

p sub.

ff

f sub.

p

Mais

The musical score is written for piano in 16th notes. It begins with a tempo marking of 184 beats per minute and a staccatissimo articulation. The first system consists of two staves with a mezzo-forte (mf) dynamic and a 'senza Ped.' (without pedal) instruction. The second system continues with a piano (p) sub-octave line and a fortissimo (ff) dynamic. The third system features a fortissimo sub-octave line (f sub.) and a piano (p) dynamic. The fourth system shows a piano (p) dynamic. The score concludes with a final chord in the first staff and a single 16th note in the second staff.

II

♩ = 44 *Méditatif*

First system of the musical score. It features a treble and bass staff. The treble staff begins with a *mf* dynamic and a triplet of eighth notes. The bass staff has a *una corda* marking. There are triplets in both staves. The system ends with a *sfz* marking and a fermata. Below the staves, there are two *Leo* markings with asterisks.

Second system of the musical score. It features a treble and bass staff. The treble staff has a *15 alta* marking. The bass staff has a *15 alta* marking. The system begins with a *ppp* dynamic and a *3ème Leo* marking. It ends with a *pp* dynamic and a *3ème Leo* marking. Below the staves, there is a *Leo* marking with an asterisk and the text *p molto rubato e legato*.

Third system of the musical score. It features a treble and bass staff. The treble staff has a *15 alta* marking. The bass staff has a *15 alta* marking. The system begins with a *ppp* dynamic and a *3ème Leo* marking. It ends with a *pp* dynamic and a *3ème Leo* marking. Below the staves, there is a *Leo* marking with an asterisk and the text *p molto rubato e legato*.

Fourth system of the musical score. It features a treble and bass staff. The treble staff has a *15 alta* marking. The bass staff has a *15 alta* marking. The system begins with a *ppp* dynamic and a *3ème Leo* marking. It ends with a *pp* dynamic and a *3ème Leo* marking. Below the staves, there is a *Leo* marking with an asterisk and the text *p molto rubato e legato*.

I

librement

ff *senza Ped.*

f

mp

pp *loco*

lège

poco cresc.

mf

rit. *p*

8va *loco*

II

♩ = 44 rêveur

sfz

très long.....

una corda

Alors

III

♩ = 20 espressivo

dolce

mf

ppp

con Ped.

p

Que fait-on

I

♩ = 40

♩ = 192

cresc. e accel. molto ***ff*** *rall.....molto.....très lent*

senza ***mp*** *presqu'al niente* ***mp***

pp ***f sub.***

sfz

sempre ff

♩ = 40

sffz ***mp***

candement suspendu

II

This musical score is for a piano piece, marked with a tempo of quarter note = 200. It consists of four systems of staves, each with a treble and bass clef. The first system is in 11/8 time, the second in 12/8, and the third and fourth in 16/8. The music features a complex, flowing melody in the right hand, often with slurs and accents, and a more rhythmic, harmonic accompaniment in the left hand. The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The notation includes various musical symbols such as notes, rests, slurs, and accents.

cresc. poco a poco **ff**

p sub.

pesant **fff**

étouffer les cordes au chevalet et jouer la note dans le double échappement

pp

1/2 Leo.

III

Calmement sans enfoncer les touches

mp

rall.molto

f

rall.molto

Ad.

f

Suspendu

200

f

mf

ff

seconda volta p

sfz

fff

librement

* = rythmes des glissandi

IV

♩ = 40

ff *mp* *sfz* *mf*

Allegro mod.
joue ms.

enlever le si à la 5ème reprise

4 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1

7X

3ème 4ème

sfz
pincer les cordes

sfz
étouffer ces notes de la main gauche

mf *ff*

3ème 4ème. al fine -

N.B. ce morceau se joue debout

Ici ?

Four Unfinished Pieces

Jeroen Malaise

Ligne d'Horizon (2019) Niveau: 2.2 – 3.1

Ligne d'Horizon simuleert een skyline in klanken en mag heel vrij gespeeld worden. De pianist(e) is vrij om deze horizon aan te vullen. Voeg je een element toe, dan is het belangrijk dat je een klinkend gebouw of een ander landschapselement in de partituur voor ogen hebt.

Soundtrack (2019) Niveau: 2.1 - 4.3

Soundtrack speelt zich af in een imaginaire setting. Een pianist(e) staat een live TV-optreden te wachten, maar is niet voorbereid en zal dus moeten improviseren. Ook de opname-apparatuur in de TV-studio laat het afweten. De klank wordt dus niet mee uitgezonden met het beeld. De fragmenten in de partituur zijn slechts suggesties. Het is dus aan de pianist(e) om door middel van gestes te laten uitschijnen hoe uitmuntend hij of zij is. Gestiek krijgt de bovenhand! Dit concept nodigt uit tot alternatieve opstellingen: live webcams, schermopnames, live voor een publiek met een slechtwerkende microfoon, enz...

Passacaglia for two (2019) Niveau: 2.3 - 3.3

Passacaglia for two wordt uitgevoerd door minimum twee pianisten met elk een smartphone. De startpositie is als volgt: één pianist(e) bevindt zich aan een piano in een ruimte zonder publiek. Een tweede pianist(e) (eventueel versterkt door meerdere pianisten) neemt plaats achter een piano in een ruimte mét publiek. Pianist(c) 1 belt naar pianist(c) 2. Van zodra er verbinding is, zet pianist(e) 2 zijn of haar smartphone op luidspreker en beginnen ze te spelen. Op het einde verbreekt pianist(e) 2 het telefoongesprek, al dan niet abrupt. De eerste partij kan ook vooraf worden opgenomen en afgespeeld door de smartphone.

Soleil Couchant (2016) Niveau: 2.4 – 3.3

Soleil Couchant kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. De ossia's bieden meerdere keuzes. Ook een quatre-mains of six-mains versie is mogelijk.

Keuze van Jeroen Malaise

Ligne d'Horizon (2019) Niveau: 2.2 – 3.1

Ligne d'Horizon simule une ligne d'horizon dans les sons et peut être joué très librement. Différentes versions sont possibles. L'œuvre peut être jouée comme elle a été notée, mais le/la pianiste peut aussi y ajouter son propre élément. Dans ce cas, il est important de présenter cet élément comme un «bâtiment sonore» ou un autre élément du paysage dans l'horizon.

Soundtrack (2019) Niveau: 2.1 – 4.3

Soundtrack se déroule dans le cadre imaginaire d'une image sans son. Un pianiste attend un concert en direct à la télévision, mais il n'est pas prêt et devra improviser. Le microphone du studio TV ne fonctionne pas correctement. Le son ne sera pas transmis avec l'image. C'est maintenant au pianiste de faire apparaître sous toutes ses formes qu'il est un excellent pianiste. La partition donne des fragments ici et là, mais ce ne sont que des suggestions. Le glissando est un élément important. Il y a plusieurs façons d'interpréter cette œuvre, notamment par le biais d'un écran comme décrit ci-dessus, mais aussi en direct devant un public. Dans ce cas, il s'agit de prendre en compte le matériau sonore, mais les gestes sont les plus importants. Une autre version live possible est celle dans laquelle tous les mouvements sont visibles, mais seulement de temps en temps quelque chose est audible, comme si le microphone ne fonctionne que sporadiquement.

Passacaglia for two (2019) Niveau: 2.3 – 3.3

Passacaglia for two est joué par deux pianistes ou plus, chacun avec son propre smartphone sur le pupitre. La position de départ: le pianiste 1 est assis derrière un piano dans une salle sans public. Le pianiste 2 est assis derrière un piano ou un piano à queue dans une salle avec un public (ce rôle peut aussi être joué par plusieurs pianistes derrière un ou plusieurs instruments).

La performance se déroule comme suit:

1. Le pianiste 1 appelle le pianiste 2, dès que la connexion est établie, le pianiste 2 met son téléphone mobile sur haut-parleur.
2. Le pianiste 1 joue son rôle sans interruption, le pianiste 2 joue à l'endroit indiqué. Le jeu d'ensemble n'est pas synchronisé, mais le pianiste 2 écoute toujours le pianiste 1.
3. A la fin, la conversation se termine brusquement ou après la fin de la figure ostinato de la partie 1 par le pianiste 2. A la fin, la pédale continue à sonner encore un moment.

Comme cet arrangement n'est pas facile, la partie de piano 1 peut aussi être enregistrée et jouée sur un téléphone portable. La partie 2 peut être répartie entre plusieurs pianistes, ou entre élève et professeur.

Soleil Couchant (2016) Niveau: 2.4 – 3.3

Soleil Couchant peut être joué de façons différentes. Les ossia offrent plusieurs choix. Une version quatre ou six mains est également possible.

Ligne d'horizon

Adagio rubato ♩=ca. 72

The musical score is written on a grand staff with four systems of staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The first system shows a triplet of eighth notes in the left hand (l.h.) and a single eighth note in the right hand (r.h.). The second system features a triplet of eighth notes in the left hand and a single eighth note in the right hand. The third system includes a triplet of eighth notes in the left hand and a single eighth note in the right hand. The fourth system shows a triplet of eighth notes in the left hand and a single eighth note in the right hand. The score concludes with a final cadence.

Jeroen Malaise
2019

* the upper staves are played with right hand unless otherwise noted,
the lower staves with left hand unless otherwise noted.

Soundtrack

Soundtrack is an improvisation and takes place in an imaginary setting of image without sound, for example a live TV broadcast with a malfunctioning microphone, so the sound is not transmitted along with the image. Through the gestures, the pianist must give the impression that he is a real and good pianist, and use his imagination to tell a musical story. The score gives suggestions, but they are not obligatory. The **glissando** is an important element.

Jeroen Malaise
2019

...count silently to 3...

...experience the silence...

...move your hands in an elegant way...

Andante

ped. ad lib.

...con fuoco... inflammable...

...misterioso...

...listen carefully to the sounds...

...look into the distance or the ceiling,
or close your eyes while playing the final notes...

...open your eyes...

...count silently to 3...

durata ca. 30"

Passacaglia for two

for two or more pianists
and a mobile connection

Jeroen Malaise
2019

Lento ♩ = ca. 66

Piano I

mf

Piano II

Piano part I is played from another room through a mobile connection, pianist II has his phone on speaker.
Only the beginning and ending are synchronized.
Piano part I can also be recorded and played with a mobile device.

Pno. I

(8)

→ *sin al fine*

Recitativo rubato, parlando

Pno. II

pp

Ped. *

*Almost never change the pedal.

Pno. II

8vb

Pno. II

Pno. II

Pno. I

Pno. II

* 8va only for Bb.

Pno. I

Pno. II

*

durata ca. 2'10"

Soleil Couchant

Jeroen Malaise
2016

Andante rubato ♩ = ca 78

da lontano *ppp* *15ma* *ppp* *8va* *pp* *mp* *4* *2* *r.h.*

ppp *2 (r.h.)* *8va* *una corda* *p* *tre corde* *r.h.*

ppp *8va*

mf *ppp* *dreamy*

8va *8va*

22 *mf* *mp* *mf* *rit.* *a tempo* *pp* *da lontano* *ppp* *8va* *rit.* *quasi niente* *pppp* ** free pitch choice* *una corda* *ppp* *8va*

Poupée brisée (4-mains) (2007)

Heleen Van Haegenborgh

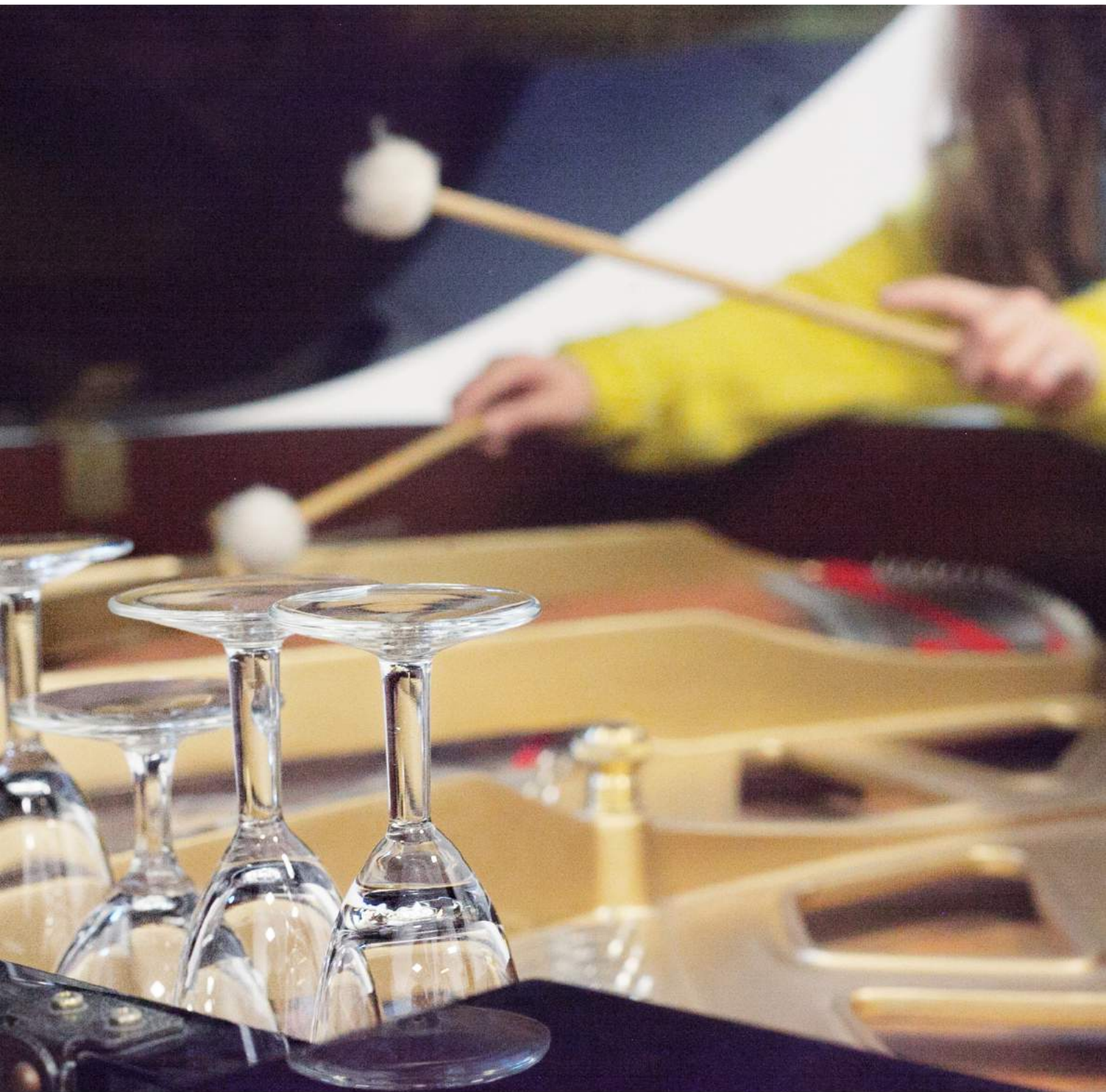
Poupée brisée, letterlijk vertaald als 'breekbare pop', is een collage van twee bestaande pianostukjes: César Franck's *Plainte d'une poupée* en Piotr Tsjaikovski's *Kranke Puppe*.

Met drie kristallen glazen, een plastieken lat en twee basdrumstokken, ontdekken de pianisten allerlei nieuwe effecten in de vleugelpiano en kleuren het geheel tot een spannend en melancholiek tafereel.

Les équipements pour l'exécution de cette pièce sont un piano à queue, trois verres en cristal, une barre en plastique, deux baguettes de timbales et deux pianistes!

Poupée brisée est un collage de deux pièces pour piano existantes: *Plainte d'une poupée* de César Franck et *Kranke Puppe* de Piotr Tchaikowsky. Toutes sortes d'effets dans et sur le piano transforment le tout en une scène excitante et mélancolique.

Keuze van/choix de Katrijn Friant

© Frank Basseleer

Poupée brisée

piano 4-handig

Heleen Van Haegenborgh

Benodigheden:

3 kristallen flutes
Een plastic lat
2 grote basdrumstokken
2 pianisten

Plaats de kristallen flutes omgekeerd op de stalen snaren. Leg ook de lat op de snaren en zorg dat een groot deel van de noten van speler 1 bedekt zijn.

Sla de bassnaren zacht trommelend aan met de stokken. Je zal horen dat de glazen beginnen meetrillen. Stop met slaan en luister naar het trillen. Dit deeltje mag improvisatorisch worden ingevuld. De crescendi zijn slechts aanwijzingen. Neem je tijd. Stop wanneer Speler 1 toepast.

Laat de rechterpedaal heel traag los (richtcijfer 10 seconden). De bassnaren moeten voldoende luid zijn aangeslagen om deze techniek zijn werk te laten doen. Luister naar de klanken die tevoorschijn komen.

Druk de vierkante noten stom in. Dat wil zeggen dat je de noten moet indrukken zonder klank te maken. De genoteerde noten zijn slechts een aanwijzing. Het is eerder een opeenvolging van random gekozen clusters. Experimenteer intussen met linker en rechter pedaal. Wissel beiden vlug af alsof je onregelmatig trappelt. Beweging in handen, voeten en (bijgevolg) ook klank.

Haal de glazen in stilte van de snaren

----- ie ----- ie ----- ie -----

Neem een glas en schuif er omgekeerd mee over de snaren. Dit veroorzaakt een piepend geluid. Lukt het niet, wrijf de rand in met hars.

piano 4-handig

heel traag/improvisatie attitude

Heleen van Haegenborgh, 2007

Speler 1

Speler 2

sempre

Led.1

* Ped. | Ped. |||

pp

md

 f f

p

 f

3

8va *sempre*

pp

pp

* *simile*

8

14

ie

19

rall.

ppp

ie

ie

ie

- i

✻

Strijdlied (6-mains) (2019)

Heleen Van Haegenborgh

Heleen Van Haegenborgh schreef dit Strijdlied voor én met jonge studenten van de academie van Deinze als ode aan het 'gedetailleerde' en het 'tactiele' van het kunstenaarsmetier. Onder de noemer 'compagnie van de magische media' bezingt ze de zinnenprikkende en 'magische' kracht van kunstenaars en verzilvert ze de veelgebruikte metaforen gesprokkeld uit de verschillende kunstlessen als dé ingrediënten bij uitstek van deze toverdrank.

Aangewakkerd door het activistisch discours verklankt Van Haegenborgh de tekst in een martiaal fanfarelied. Met een knipoog naar Henry Cowell, George Crumb en Frederic Rzewski, verandert de piano in een 'marching band' waarbij een 3-koppige fanfare tegelijkertijd speelt én zingt. De melodie kan zowel gezongen worden door de uitvoerende pianisten als door anderen en eventueel zelfs bespeeld worden op andere instrumenten.

Typerend voor componiste en pianiste Heleen Van Haegenborgh is haar minutieuze en delicate klankgerichtheid waarmee ze een heel eigen klankidoom ontwikkelt. Ze maakt daarbij gebruik van een vrijwel onbeperkt instrumentarium. Zo liet ze onder andere een klavier bouwen waarmee 23 misthoorns aangeblazen worden, strijkt ze met visdraden langs de pianosnaren en treedt ze in dialoog met elektronisch bewerkte field recordings.

heeleenvanhaegenborgh.wordpress.com

La compositrice et pianiste Heleen Van Haegenborgh a écrit ce Strijdlid (hymne de combat) pour et avec de jeunes étudiants de l'académie de Deinze comme une ode au «détaillé» et «tactile» du métier de l'artiste. Sous le titre de «compagnie des médias magiques», elle chante les louanges du pouvoir titillant et «magique» des artistes et se sert des métaphores fréquemment utilisées dans les différentes classes d'art comme ingrédients prééminents de cette potion magique.

Alimenté par le discours activiste, Van Haegenborgh traduit le texte en une chanson de fanfare martiale. Avec un clin d'œil à Henry Cowell, George Crumb et Frederic Rzewski, le piano se transforme en «marching band» dans laquelle une fanfare de trois musiciens joue et chante simultanément. La mélodie peut être chantée par les pianistes interprètes ainsi que par d'autres et peut même être jouée sur d'autres instruments.

Van Haegenborgh se caractérise par une orientation sonore méticuleuse et délicate avec laquelle elle développe son propre idiome unique. Pour ce faire, elle utilise une gamme presque illimitée d'instruments. Elle a fait construire un clavier qui souffle 23 cornes de brume, elle glisse des fils de pêche le long des cordes du piano, elle entre en dialogue avec un enregistrement sur le terrain électroniquement adapté et bien plus encore.

heleenvanhaegenborgh.wordpress.com

Strijdlied

voor zingende pianisten, melodische instrumenten en zangers ad lib.

Preparaties

Bedek de snaren van het hoogste register (bereik speler 1) met minstens 4 lagen universele schilderstape. De bedoeling is om een klank te krijgen, vergelijkbaar met een trommel.

Legende

↑ Druk de noten stom in (LH) en glijd terzelfder tijd met de nagels over de open snaren (RH).

+ Demp de snaren vooraan tussen de pinnen en de dempers (LH) en bespeel de toetsen met de rechterhand.

☐ Sla de laagste snaren aan met de handpalm. Stevig maar niet agressief, van dichtbij.

× Sla met de volle handpalm tegen de onderkant van het toetsenbord.

Tekst en muziek, Heleen Van Haegenborgh oktober 2019

♩=64

Overtuigend/ niet tè mooi

Stem/melodische instrumenten

mf

Een an - der blauw Geef

3 2 1 2 1

speler 1
(vingervlug en stevig)

mf

Speler 2
(accuraat en athletisch)

mf

Speler 3
(recht door)

4

wat meer wind Plet een fram - boos en zing als een specht Geef een ac-cent op de ie

Sp 1

Sp 2

Sp 3

7

Be- vries Be- vrie - Be- vries Want Wij zijn de kom - pa- gnie van de

Sp 1

Sp 2

Sp 3

f

10

ma - gi - sche me - di - a

Sp 1

Sp 2

Sp 3

ff

gliss on the strings

mf

Red.

15^{mf}

13

Zo'n me - ta - foor klinkt soms wat raar maar in - sp -

Sp 1

Sp 2

Sp 3

ff

RLRLR RLRL R

ord.

mp

mf

ord.

mp

mf

8th

83

16

*réé*ten maakt een ar-tiest tot een ge-voels-spe-cia-list Ma-gie ma-gie ma-gie - ie

Sp 1

Sp 2

Sp 3

19

Wânt wij zijn de kom - pa-gnie van de ma - gi - sche me - di-a

Sp 1

Sp 2

Sp 3

22

aaaaaa we zen-den si - gna - len in ver-schil-len - de ta - len

Sp 1

Sp 2

Sp 3

25

aan al wie in vrij - heid wil ver dwa - len ma - gi ma - gi ma - gi ma - gi - sche

Sp 1

Sp 2 (ord) + + (ord) lyrical *mp*

Sp 3 *mf*

28

me - di a Wij gaan op plek ken waar mil - li - me - ters mil - li - se con - den er ma - xi-maal toe doen

Sp 1

Sp 2 + + + + +

Sp 3

31

f a - ctie a - ctie a - ctie in die wer - ke lo - ze her - sen kwab en - daa-rom Mars van de de-tails

Sp 1

Sp 2 (ord) + (ord) + (ord) + + *f*

Sp 3

Petite pièce (2004)

Annelies Van Parys

Componiste Annelies Van Parys (°1975, Brugge) behoort vandaag tot de meest vooraanstaande componisten van België. Niet de exploratie van de klank 'an sich', maar de sensaties die haar klanken teweeg brengen, staan centraal binnen haar werk. Haar partituren zijn een gevolg van secure observaties van akoestische fenomenen.

In *Petite pièce* worden twee motieven gecombineerd: een ostinato in het midden van het klavier met clusters van witte en zwarte toetsen en melodieën in de hoge en lage registers.

www.anneliesvanparys.be

Dans *Petite pièce*, deux éléments sont combinés: une figure ostinato au milieu du clavier avec des groupes de touches blanches et noires, et une figure mélodique dans les registres graves et aigus.

www.anneliesvanparys.be

Petite pièce

for Karline

Annelies Van Parys © 2004

$\text{♩} = 40$
Dolce

pp *p*

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

8

cresc. e acc.

f

Tempo

p *pp* *ppp*

Ped. Ped. →

8va

8vb

© Deuss Music, Den Haag

Lettre à Thérèse (2011)

Annelies Van Parys

In Lettre à Thérèse daagt de componiste de jonge virtuoos uit met snel herhalende noten en complexe ritmes.

Les plus grands défis de Lettre à Thérèse sont les notes répétées et la complexité des figures rythmiques telles que 9:8, 3:2 et 5:4.

Keuze van/choix de Jeroen Malaise

Lettre à Thérèse

Annelies Van Parys
01-05-2011

♩=60

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

con Rdo.

5

mp *rinf* *poco f* *f pesante* *mf*

9

p *pp* *p* *mp*

12

p *p* *pp* *ppp*

5 Klee-Miniaturen, Miniatur C: Harmonie Blau-Orange (2014)

Frederik Neyrinck

Componist Frederik Neyrinck heeft een mateloze fascinatie voor kleur. Geïntrigeerd door muzikale kleurtransformaties grijpt hij regelmatig terug naar kleurprincipes uit de schilderkunst. Refererend naar schilderijen van Paul Klee experimenteert Neyrinck in deze miniaturen met allerlei akoestische resonanties en dynamieken om zijn verhaal in- en bij te kleuren.

In Harmonie Blau-Orange worden alle pedalen van de piano gebruikt en daarbij komt er nog een nieuwe tool aan te pas: als extra sostenuto pedaal gebruikt de pianist(e) loden blokjes (L.B.) om vier lage toetsen geluidloos ingedrukt te houden. Neyrinck bundelde hiervoor plaatjes bladlood met de grootte van een toets (zie afbeelding). Mogelijke alternatieven zijn rubberen stemwigjes of papierbundeltjes tussen de ingedrukte toetsen fixeren, of het inschakelen van een extra pianistenhand.

soundcloud.com/frederik-neyrinck/sets/5-klee-miniaturen-piano-solo
www.frederikneyrinck.be

Le compositeur Frederik Neyrinck a une fascination infinie pour la couleur. Intrigué par les transformations de couleurs musicales, il revient régulièrement aux principes de la couleur en peinture. En se référant aux peintures de Paul Klee, Neyrinck expérimente dans ces miniatures toutes sortes de résonances acoustiques et de dynamiques afin de colorier et diversifier son histoire.

Dans Harmonie Blau-Orange, toutes les pédales du piano sont utilisées et un nouvel outil est utilisé : en tant que pédale sostenuto supplémentaire, le pianiste utilise des blocs de plomb ('loden blokjes': «L.B.») pour maintenir quatre touches graves pressées en silence. Neyrinck a mis en paquets des feuilles de plomb de la taille d'une clé (photo). Les alternatives possibles sont de fixer des cales d'accord en caoutchouc ou des paquets de papier entre les touches pressées ou d'engager la main d'un pianiste supplémentaire.

soundcloud.com/frederik-neyrinck/sets/5-klee-miniaturen-piano-solo
www.frederikneyrinck.be

© Frank Basseleer

Choix de Elisa Medinilla

dedicated to Bart Verheyen

5 Klee-Miniaturen

Harmonie Blau-Orange

-Miniatur C-

Frederik Neyrinck (2014)
version 191102

for piano solo

♩ = 32

(loco)

fix silently with lead blocks in advance

depress silently

f

8va

Lead Blocks

Sost. Ped.

Ped.

f

p

pppp

l.v.

(S.P.)

(L.B.)

mf

pp

Sost. Ped.

(S.P.)

(L.B.)

mf

f

p

pppp

p

Ped.

(S.P.)

(L.B.)

Musical score system 1. The system consists of a grand staff (treble and bass clefs) and two single staves below labeled (S.P.) and (L.B.). The grand staff begins with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat, E-flat), and a common time signature. The first measure of the treble staff has a *mf* dynamic. The first measure of the bass staff has a *f* dynamic. A triplet of eighth notes in the treble staff is marked with a *p* dynamic and a *l.v.* (left hand) instruction. A triplet of eighth notes in the bass staff is marked with a *f* dynamic. The second measure of the treble staff has a *pppp* dynamic. The system ends with a *Sost. Ped.* instruction.

Musical score system 2. The system consists of a grand staff and two single staves below labeled (S.P.) and (L.B.). The grand staff begins with a treble clef, a key signature of two flats, and a common time signature. The first measure of the treble staff has a *mf* dynamic. The first measure of the bass staff has a *mf* dynamic. A triplet of eighth notes in the treble staff is marked with a *p* dynamic. A triplet of eighth notes in the bass staff is marked with a *pp* dynamic. The second measure of the treble staff has a *pp* dynamic. The second measure of the bass staff has a *mf* dynamic. The system ends with a *Sost. Ped.* instruction.

Musical score system 3. The system consists of a grand staff and two single staves below labeled (S.P.) and (L.B.). The grand staff begins with a treble clef, a key signature of two flats, and a common time signature. The first measure of the treble staff has a *mf* dynamic. The first measure of the bass staff has a *p* dynamic. A triplet of eighth notes in the treble staff is marked with a *ppp* dynamic. A triplet of eighth notes in the bass staff is marked with a *pp* dynamic. The second measure of the treble staff has a *ppp* dynamic. The second measure of the bass staff has a *mf* dynamic. The system ends with a *Sost. Ped.* instruction.

Musical score system 4. The system consists of a grand staff and two single staves below labeled (S.P.) and (L.B.). The grand staff begins with a treble clef, a key signature of two flats, and a common time signature. The first measure of the treble staff has a *pp* dynamic. The first measure of the bass staff has a *pp* dynamic. A triplet of eighth notes in the treble staff is marked with a *p* dynamic. A triplet of eighth notes in the bass staff is marked with a *pp* dynamic. The second measure of the treble staff has a *pp* dynamic. The second measure of the bass staff has a *ppp* dynamic. The system ends with a *Sost. Ped.* instruction.

Musical score for the first system. The piano part (L.B.) is in the upper staff, and the vocal part (S.P.) is in the lower staff. The piano part begins with a *mf* dynamic, followed by *f*, *pp*, and *p*. The vocal part begins with a *ppp* dynamic. The piano part includes a triplet of eighth notes and a triplet of sixteenth notes. The vocal part includes a triplet of eighth notes. The system concludes with a double bar line.

(S.P.)
 (L.B.)

Musical score for the second system. The piano part (L.B.) is in the upper staff, and the vocal part (S.P.) is in the lower staff. The piano part begins with a *ppp* dynamic, followed by *f*. The vocal part begins with a *ppp* dynamic, followed by *f*. The piano part includes a triplet of eighth notes and a triplet of sixteenth notes. The vocal part includes a triplet of eighth notes. The system concludes with a double bar line.

(S.P.)
 (L.B.)

l.v. al niente

Artificial Environment nr. 8 (2012/2013)

Joanna Bailie

In Artificial Environment nr. 8 smelten delicaat gespeelde pianoklanken samen met soundscapes die verwijzen naar het leven buiten de concertzaal. Componiste en geluidskunstenares Joanna Bailie sprokkelde hiervoor oude opnames en field recordings, filterde deze door allerhande elektronica en monteerte het geheel tot secuur opgebouwde soundscapes. Met een in-ear clicktrack synchroniseert de pianist(e) ijle pianoklanken met de microtonaal zwevende klanken en ruisen van de tape. Een poëtisch en bedwelmend samenspel dat het midden houdt tussen een klankdocumentaire en een instrumentaal werk.

Studenten kunnen de synchronisatie inoefenen met een smartphone of audio speler. In een verder stadium kan men via een externe audio interface het linker en rechter kanaal splitsen waarbij één kanaal de clicktrack naar in-ear headphones* verstuurt en een ander kanaal de audiotape naar één of meerdere speakers verstuurt. In de zoektocht naar een goede balans tussen live pianospel en de tape kan het helpen om de piano te versterken in de concertzaal.

Naast het ritmisch uitpluizen van kwintolen en septolen dwingt deze muziek de pianist(e) om te luisteren naar de timing en de klankkleur in de audiotape en om het pianospel hiermee te vermengen. Een samenspel dat pianisten op een interactieve manier laat kennis maken met elektronische muziek.

In een voorbeeldvideo gaat Elisa Medinilla samen met Colette Broeckeaert aan de slag met enkele studenten. Aansluitend op fragmenten uit o.a. Artificial Environment nr. 8 maakten studenten zelf een collage met field recordings gemaakt in en rond de kunstacademie.

www.youtube.com/watch?v=FAhiVWhak0A
joannabailie.com

* De pianist(e) gebruikt hiervoor best eenvoudige in-ear headphones, waarbij hij/zij slechts 1 van beide 'oortjes' in het oor steekt. Het luisteren naar het eigen pianospel en de audiotape blijft op deze manier nog mogelijk.

Keuze van Elisa Medinilla

Dans *Artificial Environment No. 8*, des sons de piano délicatement joués se mêlent à des paysages sonores qui évoquent la vie à l'extérieur de la salle de concert. La compositrice et artiste sonore Joanna Bailie a recueilli des anciens enregistrements et des enregistrements sur le terrain, les a filtrés dans toutes sortes d'appareils électroniques et les a montés en paysages sonores très précisément construits. Le pianiste, un clicktrack dans l'oreille, synchronise les sons raréfiés du piano avec les sons microtonaux flottants et le bruit la bande sonore. Un jeu poétique et enivrant entre documentaire sonore et œuvre instrumentale.

Les étudiants peuvent pratiquer la synchronisation avec un smartphone ou un lecteur audio. Par la suite, une interface audio externe peut être utilisée pour séparer les canaux gauche et droit, un canal envoyant la piste de clic au casque intra-auriculaire et un autre canal envoyant la bande audio à un ou plusieurs haut-parleurs. Dans la recherche d'un bon équilibre entre le jeu du piano en direct et la bande, il peut être utile d'amplifier le piano dans la salle de concert.

En plus d'étudier rythmiquement les quintolets et les septolets, cette musique oblige l'étudiant à écouter le timing et les couleurs sonores de la bande audio et à combiner le jeu de piano avec elle. Un jeu interactif qui initie les élèves à la musique électronique.

Dans une vidéo d'exemple, Elisa Medinilla et Colette Broecker travaillent avec quelques étudiants. Suite à des fragments de *Artificial Environment No. 8*, les étudiants ont réalisé leur propre collage avec des enregistrements de terrain réalisés dans et autour de l'académie d'art.

www.youtube.com/watch?v=FAhiVWhak0A
joannabailie.com

* Pour ce faire, le pianiste doit utiliser des écouteurs intra-auriculaires simples, avec une seule des deux oreillettes insérée dans l'oreille. De cette façon, il/elle pourra écouter son propre jeu de piano et la bande audio.

Choix de Elisa Medinilla

**ia ...and the dreams that
you dare to dream...**

joanna bailie

♩ = 60

4

7

10

ped.

pp

ppp

p

5:4

7:4

3:2

5:4

3:2

AE 8

13

ppp

pp

5:4

3:2

p

16

pp

7:4

3:2

8va-

19

p

8va-

ppp

pp

ped.

22

pp

3:2

3:2

8va-

pp

25

ppp

5:4

pp

8va-

ppp

p

3:2

p

AE 8

28

5:4 ppp

5:4 pp

p 5:4

31

ppp

pp p

3:2 3:2

ped.

34

8va ppp 7:4

8va ppp 7:4

p ppp pppp 3:2 5:4

5:4

37

p

pp 3:2

ppp 5:4

5:4

40

3:2 ppp

5:4 ppp

7:4 pp

ped.

AE 8

43

7:4 7:4 5:4 3:2 ppp 7:4 ppp 5:4 3:2 p pp

46

3:2 7:4 5:4 3:2 pp ppp 7:4 5:4 ped.

49

p pp pp pp p

52

5:4 pp ppp pp p 5:4 5:4 7:4 pp 5:4

55

ppp 5:4 5:4 pp

AE 8

58

pp

ppp

pp

7:4 3:2 7:4 5:4

ped. _____

61

ppp

AE 8
ii street
 (for JMB)

♩ = 60

The score is written for piano and bass in 4/4 time, with a tempo of 60 beats per minute. It consists of five systems of music, each with a piano staff and a bass staff. The piano staff contains the melody, while the bass staff provides harmonic support. The score includes various musical notations such as dynamics (p, pp, ppp, mp, mf), articulation (accents, slurs), and pedal markings (ped.). The key signature has one flat (Bb). The score is divided into measures, with measure numbers 8, 4, 7, 10, and 13 indicated at the start of their respective systems. The first system (measures 8-9) features a piano introduction with a 5:4 ratio. The second system (measures 4-6) continues the melody with a 5:4 ratio and a 3:2 ratio. The third system (measures 7-9) includes a 3:2 ratio and a 5:4 ratio. The fourth system (measures 10-12) features a 5:4 ratio and a 3:2 ratio. The fifth system (measures 13-15) includes a 3:2 ratio and a 5:4 ratio. The score concludes with a final measure marked 'ped.'.

8

4

7

10

13

ped.

ped.

ped.

ped.

ped.

[illegible]

AE 8

31

mp ppp p mp

5:4

pp mf ppp pp mp

5:4 3:2 p

ped.

34

5:4 p pp

3:2 mp

5:4 mf

37

6:4 pp

ped.

40

ppp mp p mf

6:4

ped.

43

mf ppp p mp

3:2 mf ppp

ped.

46

mp

5:4

ppp

ped.

AE 8

49

p *pp*

ped. _____

52

p *ppp*

55

pp *ppp* *p*

ped. _____

58

mp *pp*

ped. _____

63

mp *pp*

Piano Hero #1 (2011-2012)

Stefan Prins

Piano Hero #1, het eerste deel uit Stefan Prins' Piano Hero cyclus, is een audiovisueel hoogstandje dat de grenzen van de muziekbeleving verlegt. Prins geeft de negentiende-eeuwse 'moderne' piano en de daaraan gekoppelde virtuositeit een eigentijdse update. De pianist(e) transformeert van klaviervirtuoos naar een soort operator in een controlekamer die vanop zijn/haar keyboard virtuele avatars bestuurt. Wanneer ook live beelden van de spelende pianist(e) op het scherm geprojecteerd worden, ontstaat verwarring en vervaagt stilaan de lijn tussen virtualiteit en dat wat echt is. De live pianist(e) stuurt video- en geluidssamples aan vanuit het keyboard. Beelden van de armen van de improviserende pianist Frederik Croene die vanop een gedemonteerd pianokader de snaren doet trillen, wisselen af met beelden van de live spelende pianist(e) en worden geprojecteerd op een scherm naast het keyboard.

Speciaal voor dit stuk ontwikkelde Prins samen met Florian Bogner een standalone MaxMSP patch. Eenmaal aangesloten op een keyboard converteert de software het middenregister naar een sampleklavier en het hoge register naar een 'transposing piano', die de afspelende samples de hoogte of laagte injaagt. Verder stuurt de laagste do (C1/C') een play-backward signaal uit en activeert de laagste toets een live webcam. Eigen aan Prins is de zeer actieve en onvoorspelbare ritmiek die zich uit in een op het eerste zicht enigszins complexe schriftuur. De uitgeschreven ritmes zijn echter gebaseerd op de verknijpte samples en ontwikkelen een logisch en organisch verloop. Het is daarom aanbevolen om de partituur zo vaak mogelijk uit te pluizen op het samplekeyboard zelf. Eenmaal geïnstalleerd en opgesteld geeft de set-up meteen ook inzicht in de dramaturgie van de compositie. Het zet aan tot nadenken over het traditionele concertritueel weerspiegeld in ons huidige digitaal landschap en over de rol van de hedendaagse componist/kunstenaar hierin.

Piano Hero #1 kan in het kader van een (experimenteel) concertproject door één of zelfs meerdere studenten uitgevoerd worden maar kan ook als workshop aangeboden worden aan jongere studenten. De software wordt dan als tool aangereikt, waarmee studenten op eigen creatieve wijze de effecten kunnen uitproberen net zoals een gamer een nieuw spel ontdekt.

www.stefanprins.be

Noot van de auteur: een technische legende en een ophijsting van benodigdheden vind je in de partituur. In een korte video overlopen we het stappenplan bij de installatie van de software. De software en de installatievideo kan je opvragen via info@matrix-new-music.be.

Keuze van Elisa Medinilla

Piano Hero #1, la première partie du cycle Piano Hero de Stefan Prins, est une prouesse audiovisuelle qui repousse les limites de l'expérience musicale. Prins donne au piano «moderne» du 19e siècle et à la virtuosité qui lui est associée une mise à jour contemporaine. Le pianiste se transforme d'un virtuose du piano en une sorte d'opérateur dans une salle de contrôle qui surveille des avatars virtuels depuis son clavier. Lorsque des images en direct du jeu du pianiste sont également projetées sur l'écran, la confusion s'installe et la frontière entre le virtuel et le réel s'estompe progressivement.

Le pianiste en direct contrôle les échantillons vidéo et sonores du clavier. Des images des bras d'improvisateur Frederik Croene, qui fait vibrer les cordes d'un cadre de piano démonté, alternent avec des images du pianiste qui joue en direct et sont projetées sur un écran à côté du clavier.

Spécialement pour cette pièce, Prins a développé un patch MaxMSP autonome, en collaboration avec Florian Bogner. Une fois connecté à un clavier, le logiciel convertit le diaphragme du milieu en clavier échantillon et le diaphragme aigu en «piano transpositeur», qui joue les échantillons plus haut ou plus bas. De plus, le do le plus bas (C1/C') envoie un signal de lecture en arrière et la touche la plus basse active une webcam en direct.

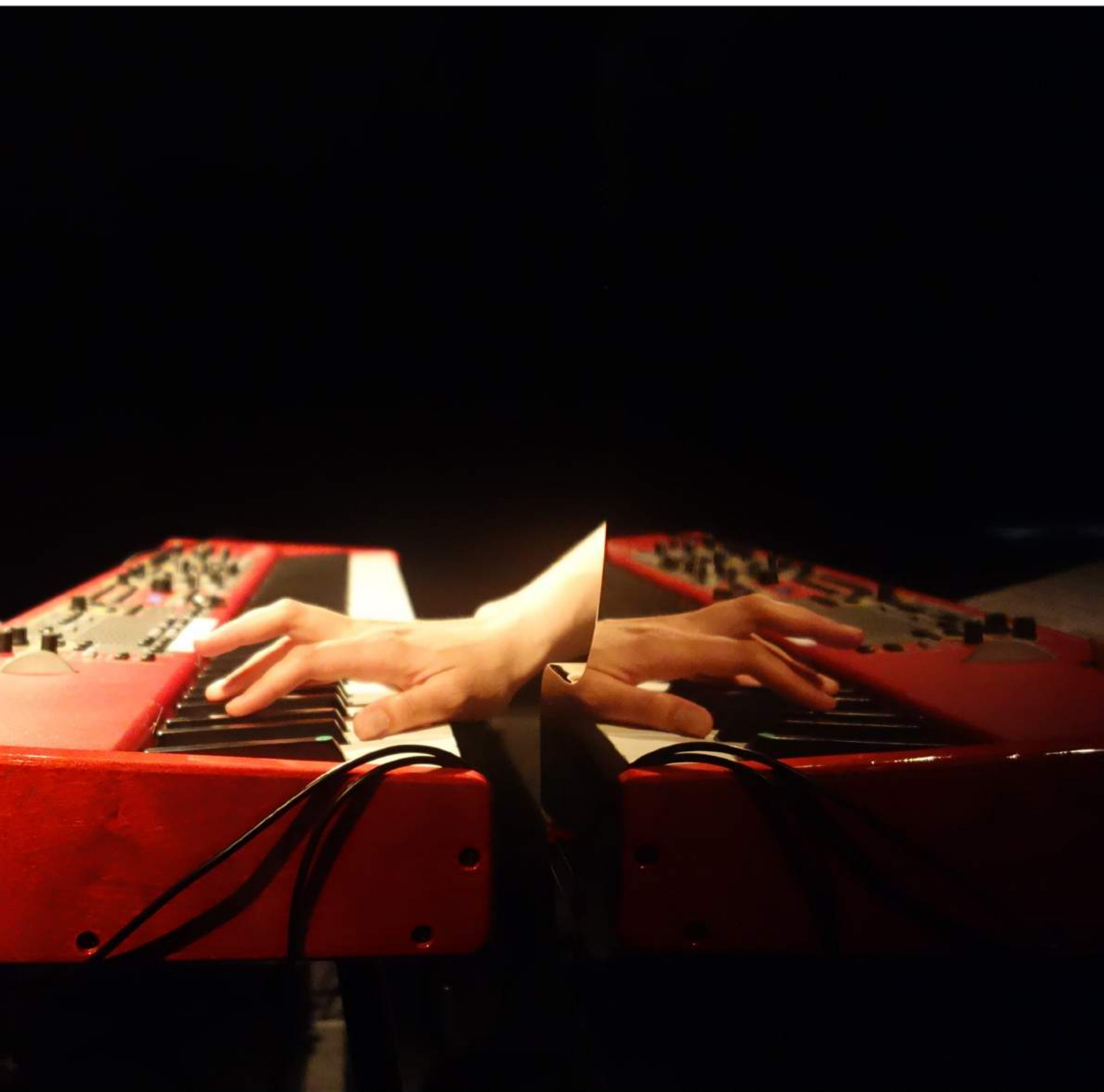
La rythmique très active et imprévisible qui caractérise Prins se manifeste dans une écriture qui semble à première vue être plutôt complexe. Cependant, les rythmes écrits sont basés sur les échantillons découpés et développent un parcours logique et organique. Il est donc recommandé d'étudier la partition sur le clavier échantillon lui-même. Une fois installé et mis en place, le montage permet également de comprendre la dramaturgie de la composition. Il nous encourage à réfléchir au rituel de concert traditionnel qui se reflète dans notre paysage numérique actuel et au rôle du compositeur/artiste contemporain dans celui-ci.

Piano Hero #1 peut être interprété par un étudiant (ou même plusieurs étudiants) dans le cadre d'un projet de concert (expérimental), mais peut également être proposé en tant qu'«atelier» aux élèves plus jeunes. Le logiciel est ensuite fourni comme un outil, où les élèves peuvent essayer les effets de leur propre manière créative, tout comme un joueur découvre un nouveau jeu.

www.stefanprins.be

Note : Une légende technique et une liste des équipements se trouvent dans la partition. Dans une courte vidéo, nous discutons de l'installation du logiciel étape par étape. Vous pouvez simplement demander le logiciel lui-même sur info@matrix-new-music.be.

Choix de Elisa Medinilla

© Pieter Mathynssens

Immersion is the state of consciousness where an immersant's awareness of physical self is diminished or lost by being surrounded in an engrossing total environment; often artificial. This mental state is frequently accompanied with spatial excess, intense focus, a distorted sense of time, and effortless action.

http://en.wikipedia.org/wiki/Immersion_%28virtual_reality%29 (accessed 29/6/2011)

If something startles the player out of immersion and into reality, out of illusion and into insight, then we have a moment of arrest remarkably similar to the instant when an antibody latches onto a virus. Suddenly, a shift in the system (immunological or ideological) occurs, and nothing remains the same.

J.Blais, J.Ippolito, *At the Edge of Art*, Thames & Hudson, 2006 (p.58)

Performance notes

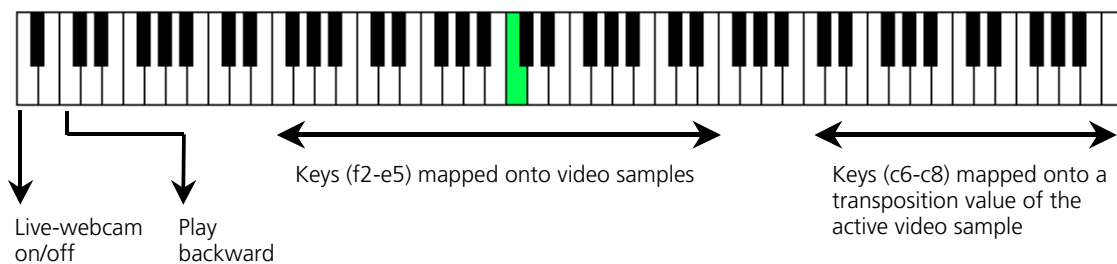
Piano Hero #1

How does it work?

The "pitches" in the score correspond to the keys of a standard 88-key *MIDI-keyboard*, which is connected to a computer which runs the MAX-patch "PianoHero1", and to which a video-projector is connected (see below).

When pressing a key, the corresponding midi note number is being sent to the MAX-patch which maps this number to a specific video sample or transposition value (=playback speed of the sample). The corresponding video-sample is then being projected (as long as the key is pressed and at the corresponding playback speed and playback direction) on a screen standing next to the performer, while the sound of this sample is being heard through the speakers.

Two special keys are designated for respectively turning the live-webcam (see below) on/off (lowest A) and inverting the playback direction of the samples (lowest C). Some samples are programmed so that they'll restart from the beginning every time the corresponding key is pressed anew, while others will be paused when the key is released to be resumed next time the corresponding key is pressed. How hard the key is pressed, has no implications whatsoever. On the picture below, the "central C" is colored.

Each video sample is activated only as long as the key is being pressed. Therefore it's of critical importance that the rhythmical values to be found in the score are played as precisely as possible. That's why the "articulation" also plays a crucial role. Three "articulation" values can be found in the score (when two articulation-types are connected by a dashed arrow, one should make a gradual transition from the first to the last):

- (S2) Staccato 2: as short as possible
- (S1) Staccato 1: in between legato and S2
- (L) Legato (also with legato-bows)

Three types of fermata can be found in the score:

- F1 Fermata 1: "normal" fermata
- F2 Fermata 2: "medium long" fermata
- F3 Fermata 3: "long" fermata

Technical reader (audio & video)

To perform Piano Hero #1, one needs:

- a midi-keyboard of 88 keys (for example: the M-audio keystation 88es)
- a laptop, preferable by Apple (MacBook Pro 2.8 GHz DualCore 2 or higher)
- the MAX-patch "PianoHero1" (to be obtained on request – contact stefan.prins@gmail.com)
- MAX-runtime (free downloadable at www.cycling74.com)
- An external firewire soundcard, connected to the computer
- A small webcam – not necessarily a very expensive one (for example: Logitech C270)
- a good and bright projector
- a good screen on which to project on (see below for instructions about the screen)
- two good passive (!!) speakers with amplifiers for a small hall or four passive (!!) speakers (2 front, 2 back) with amplifiers for a bigger hall (see below for more instructions)
- a subwoofer
- optional, in case there is a soundtechnician available during concert: a mixing table to be placed in between the outputs of the soundcard and the inputs of the speakers for external volume control

Directions for staging a performance of Piano Hero #1

For the pianist:

It's of extreme importance that, if the pianist plays from a score, the score-stand should be positioned in such a way that the audience (even on the first row!) can still clearly see his fingers while playing. Ideally, the pianist can also see the computer, running the patch, since a second window on the computerscreen doubles the projected image, which comes handy for the pianist on several moments in the piece.

For the sound technician:

In case of a small concert hall, the two speakers + subwoofer should be placed behind the screen, so that the audience cannot see them. In case of a big concert hall, the two speakers +subwoofer on stage should still be placed behind the screen, while two supplementary speakers should be placed in the back of the hall, pointing towards the audience/stage (see scheme below). In both situations the volume of the audio should be really overwhelming (a few –but not too much– dB's below being painful) - think of a cinema-experience where the audience is totally immersed in the audio-visual experience.

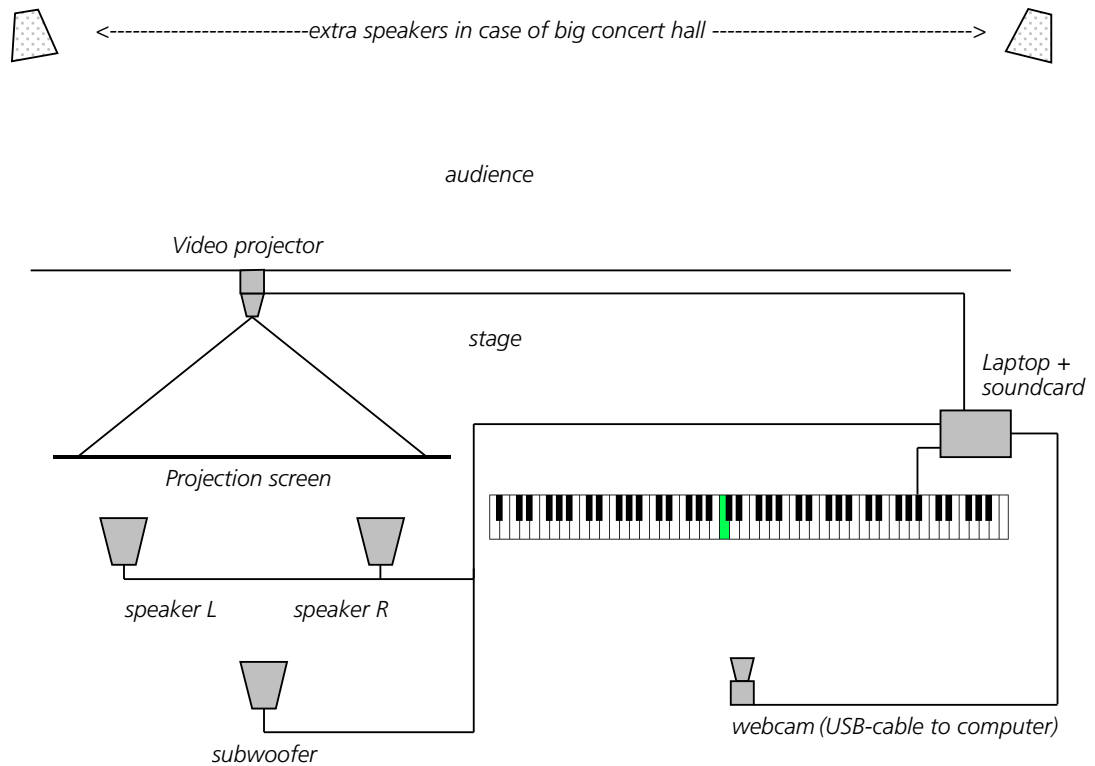
For the light technician:

A focussed spot (which doesn't interfere with the video-projection) illuminates the pianist sitting behind the midi-keyboard, without interfering with the video-projection on the screen. The pianist's arms, hands should clearly be seen. A small music stand light for the pianist's score might be needed too.

For the video projection and the webcam:

The projected image of the "virtual" pianist should approach as much as possible the size of the "real" performer, so that one could get the impression of seeing two pianists (of similar size) next to each other, performing a duo. The size of the projection screen should be adjusted to that and there should be no space between the lower border of the screen and the floor. The webcam is placed behind the pianist, filming his back and arms, preferably from a slight angle, so that his hands can also be seen. If possible, at least the first row of the audience should also be in the image. The webcam should be hidden as much as possible.

Stage plan for Piano Hero #:1

CREDITS:

- The max-patch "Piano Hero1" has been programmed by Klaas Verpoest & Stefan Prins (June-July 2011)
- The video of Frederik Croene improvising on his "piano frame" has been filmed by Kobe Wens (June 2011)

Piano Hero #1

Stefan Prins (2011)

Commissioned by and dedicated to Frederik Croene

♩ = 100

MIDI keyboard

Measures 1-2. Treble clef, 4/4 time. Measure 1 starts with a circled 'S2' above the first note. Measure 2 has a 4:3 ratio bracket over the last two notes. Bass clef has whole rests.

MIDI

Measures 3-4. Treble clef, 4/4 time. Measure 3 has a triplet bracket over the first three notes. Measure 4 has a 4:3 ratio bracket over the last two notes. Bass clef has whole rests.

MIDI

Measures 5-7. Treble clef, 4/4 time. Measure 5 has a triplet bracket over the first three notes. Measure 6 has a triplet bracket over the first three notes. Measure 7 has a triplet bracket over the first three notes. Bass clef has whole rests.

MIDI

Measures 8-10. Treble clef, 4/4 time. Measure 8 has a 5-finger bracket over the first five notes. Measure 9 has a 3/16 + 3/4 time signature change. Measure 10 has a 5-finger bracket over the first five notes. Bass clef has whole rests.

MIDI

Measures 11-13. Treble clef, 4/4 time. Measure 11 has a 5-finger bracket over the first five notes. Measure 12 has a 5-finger bracket over the first five notes. Measure 13 has a 3/4 time signature change. Bass clef has whole rests.

Piano Hero #1

MIDI

13

MIDI

17

MIDI

19

MIDI

22

MIDI

25

always with both hands

disconnection between keyboard and the samples being played

MIDI

31

L

S2

keyboard and samples are connected again

Piano Hero #1

36

MIDI

41

MIDI

46

MIDI

50

MIDI

54

MIDI

62

MIDI

Piano Hero #1

68 (S2) ----- play 3 times

MIDI

75 -----> (L) ♩ = 150 ♩ = 100

MIDI

78 ♩ = 125

MIDI

81 ♩ = 67 ♩ = 100

MIDI

86 ♩ = 67

MIDI

89

MIDI

Piano Hero #1

91

MIDI

97

MIDI

106

MIDI

112

MIDI

118

MIDI

125

MIDI

go to next bar just before video loop restarts

go to next bar immediately after hit on white wood in video

go to next bar immediately after 3rd "hit" in video

always with both hands

play twice

(LIVE-CAMERA ON/OFF)

15mb

8va

Left

Right

1°: Right

2°: Left

Piano Hero #1

MIDI

130

MIDI

134

8va

MIDI

140

(S2)

(L)

8va

MIDI

144

(S2)

MIDI

148

MIDI

151

(L)

Piano Hero #1

155

MIDI

3 3 6 3 6 5

158

MIDI

5 3 5 5 5

161

MIDI

5 5 5 5 5

Right

15^{mb}-

Antwerpen/Somerville, Mass.,
14/9/2011, rev. 17/2/2012

SAMENGESTELD DOOR

COMPOSÉ PAR

Laurence Mekhitarian

Het introduceren van nieuwe muziek in haar lessen aan de academie lag pianiste Laurence Mekhitarian altijd na aan het hart. In haar nieuwe muziekateliers en stages georganiseerd door CECP (Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces) zoekt Laurence Mekhitarian naar dialogen tussen muziek uit verschillende stijlperiodes. Via het lezen en uitvoeren van muziek die niet altijd zo toegankelijk lijkt, streeft ze naar nieuwe inzichten bij zichzelf en haar studenten.

De regelmatige samenwerking met de Hongaarse componist György Kurtág is bepalend geweest voor haar didactische benadering en werd vervolgens verrijkt door de samenwerking met verschillende Belgische componisten zoals Claude Ledoux, Jean-Luc Fafchamps en Jean-Marie Rens, die op haar vraag muziek componeerden voor haar studenten.

Laurence Mekhitarian, pianiste, a toujours eu à cœur de développer l'approche de la musique contemporaine dans son enseignement à l'académie. Dans ses ateliers et ses formations organisées par le CECP, elle propose d'ouvrir une réflexion sur les répertoires de différentes époques, à travers le jeu et la compréhension d'un répertoire contemporain considéré souvent comme inaccessible. Le travail régulier avec le compositeur hongrois György Kurtág a été déterminant dans cette approche et a été enrichi ensuite grâce à la collaboration avec plusieurs compositeurs belges (Claude Ledoux, Jean-Luc Fafchamps, Jean-Marie Rens) qui ont, sur sa suggestion, écrit des pièces pour ses étudiants.

Katrijn Friant

Katrijn Friant heeft haar ganse muzikale loopbaan een mix nagestreefd tussen lesgeven en spelen. Ze geeft pianoles en is mentor aan de Kade voor podiumkunsten te Deinze (DKO). Daarnaast geeft ze vakdidactiek in de School of Arts (Gent).

Als pianiste speelde ze in diverse orkesten zoals het toenmalige orkest van de BRT, het Nieuw Vlaams Symfonieorkest, het orkest van de Vlaamse Opera en het SPECTRA Ensemble. Ze was tegelijkertijd ook pianobegeleider aan het Gentse conservatorium, de Operastudio, in diverse muziekacademies en voor allerlei masterclasses.

Verder werkte ze als repetitor met verschillende zangers en dirigeerde ze het eigenzinnige koor Novecanto.

Ze publiceerde ook twee boekjes voor de allerjongste pianisten onder de titel Pianolala. Met beide bundels tracht Katrijn de jonge pianist(e) zowel inzicht te geven in het muzikale materiaal, als een aanzet te geven om met dat materiaal op een creatieve manier aan de slag te gaan.

Tout au long de sa carrière musicale, Katrijn Friant a poursuivi un mélange d'enseignement et de jeu. Elle enseigne le piano et est mentor au Kade voor podiumkunsten à Deinze (DKO). Elle enseigne également la méthodologie de l'enseignement à l'Ecole des Arts de Gand.

En tant que pianiste, Katrijn Friant a joué dans divers orchestres tels que celui de la BRT, le Nieuw Vlaams Symfonieorkest, l'orchestre de la Vlaamse Opera et l'ensemble Spectra. Elle a été accompagnatrice au Conservatoire de Gand, à l'Operastudio, dans diverses écoles de musique et lors de master classes. Elle a travaillé comme répétitrice avec divers chanteurs et elle a également dirigé le chœur excentrique Novecanto. Elle a également publié deux livrets pour les plus jeunes pianistes sous le titre Pianolala. Avec ces deux collections, Katrijn essaie de donner aux jeunes pianistes un aperçu de la matière musicale ainsi qu'une impulsion à travailler de manière créative avec cette matière.

Jeroen Malaise

Jeroen Malaise (°1971, Antwerpen) is pianist, componist en docent aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hij speelt naast piano ook klavichord en klavecimbel. Jeroen was met uiteenlopende producties reeds te gast op festivals wereldwijd en sleepte verschillende internationale prijzen in de wacht zoals de internationale YAMA Award (2012) met 'Listen to the Silence' onder Zonzo compagnie, de Europese YEAH! Award (2013) voor performance van het jaar en de Cantabile Compositiewedstrijd (2015 en 2017).

Aan het Conservatorium geeft Jeroen improvisatie en praktische harmonie aan pianisten en is hij titularis van artistieke afstudeerprojecten in de master opleiding. Aan de Muziekacademie van Borgerhout doceert hij piano.

www.jeroenmalaise.com

Jeroen Malaise (°1971, Anvers) est pianiste et compositeur; il est professeur au Conservatoire Royal d'Anvers. Il joue le piano, le clavichord et le clavecin. Il a été l'invité de festivals dans le monde entier avec diverses productions et a remporté plusieurs prix internationaux. Au conservatoire il enseigne l'improvisation et l'harmonie pratique aux étudiants de piano; il est responsable de projets artistiques pour les étudiants en cycle de master. Il est professeur de piano à l'académie de musique de Borgerhout.

www.jeroenmalaise.com

Elisa Medinilla

Gedreven door een niet aflatende muzikale nieuwsgierigheid zie je pianiste Elisa Medinilla voornamelijk aan het werk in experimentele settings. Samen met een bende nieuwe muziekgeeks stond ze aan de wieg van het in 2006 opgerichte Nadar ensemble met wie ze er geregeld op uit trekt voor de meest avontuurlijke nieuwe muziekexpedities in binnen- en buitenland. Intensieve samenwerkingen met componisten versterken Elisa's expertise in én voorbij het pianospel: van ruisspecialist en ballonspeler in werk van Michael Maierhof tot gamer en doppelgänger in audiovisueel werk van Stefan Prins en Michael Beil.

Haar fascinatie voor nieuwe audiovisuele constellaties leidde overigens ook tot een nauwe samenwerking met pianist Frederik Croene. Als duo PIANOGUIDE onderzoeken en bespiegelen ze de pianotraditie in nieuwe concertformats.

Naast haar concertpraktijk werkt Elisa als pianodocent aan de GO! Kunstacademie De Poel in Gent, coacht ze jonge nieuwsgierigen tijdens de jaarlijkse Nadar Summer Academy en geeft ze workshops voor MATRIX.

www.nadarensemble.be
www.cohort.be/pianoguide

Poussée par une curiosité musicale insatiable, la pianiste Elisa Medinilla travaille surtout dans un cadre expérimental. Avec une bande de geeks de la musique nouvelle, elle a été au berceau de l'ensemble Nadar, fondé en 2006, avec lequel elle participe régulièrement aux expéditions de musique nouvelle les plus aventureuses au pays et à l'étranger. Des collaborations intensives avec des compositeurs renforcent l'expertise d'Elisa dans le domaine du piano et au-delà : du spécialiste du bruit et joueur de ballons dans les œuvres de Michael Maierhof au joueur et Doppelgänger dans les œuvres audiovisuelles de Stefan Prins et Michael Beil.

Sa fascination pour les nouvelles constellations audiovisuelles l'a également amenée à collaborer étroitement avec le pianiste Frederik Croene. En tant que duo PIANOGUIDE, ils explorent et reflètent la tradition pianistique dans de nouveaux formats de concert.

En plus de sa pratique en concert, Elisa travaille comme professeur de piano au GO! Kunstacademie 'De Poel' à Gand, elle accompagne des jeunes curieux lors de l'académie d'été annuelle Nadar et donne des ateliers pour MATRIX.

www.nadarensemble.be
www.cohort.be/pianoguide

Muziek is per definitie een menselijke expressievorm die zich manifesteert in het 'nu'. Precies daar wil MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] zich bevinden: **MATRIX houdt de vinger aan de pols van het hedendaagse muzikale landschap.** Net als de cultuur en het ecosysteem waarin we leven, is dat muzikale landschap steeds in beweging.

En wij bewegen mee.

Als **passionele verzamelaars en wetenschappers** brengen we in kaart wat er bestaat en reflecteren we over de betekenis van muziek als hedendaagse kunstvorm. Onze werking als bibliotheek en documentatiecentrum werd in 2018 bekroond door THE WORD als Best for classical music. Vanuit het bewustzijn dat de composities van vandaag morgen bedreigd erfgood kunnen zijn, voeren we een proactief erfgoodbeleid. We onderzoeken de problematieken van bewaring en inventarisatie en werken projecten uit om onze collectie te ontsluiten voor een zo breed mogelijk publiek.

Als **ontdekkingsreizigers en uitvinders** exploreren we het fantastisch potentiële van hedendaagse muziek binnen een muzikeducatieve context. Muzieklerkrachten, scholen, musici, ensembles, concert- en festivalorganisatoren en het brede publiek kunnen bij MATRIX terecht op hun zoektocht naar informatie en educatieve omkadering. MATRIX wil hiermee bijdragen aan een culturele gevoeligheid, die vooroordelen tegenover het 'andere' en de terughoudendheid ten opzichte van het onbekende, helpt weg te nemen.

www.matrix-new-music.be

COLOFON

De componisten die aan bod komen in deze publicatie stellen de aangeboden partituren gratis ter beschikking voor educatieve doeleinden. Voor uitvoeringen in een concertsituatie dienen de musici in kwestie de nodige regelingen te treffen om het auteursrecht van de componisten te respecteren.

Deze bundel mag gratis worden gedownload en in z'n geheel gedeeld worden.

MATRIX biedt deze bloemlezing van partituren gratis aan. Elke commerciële reproductie is ten stelligste verboden.

Les compositeurs présenté(e)s dans cette publication mettent gratuitement à disposition les partitions offertes à des fins pédagogiques. Pour les prestations en situation de concert, les musiciens en question doivent prendre les mesures nécessaires pour respecter les droits d'auteur des compositeurs.

Cette collection peut être téléchargée gratuitement et partagée dans son intégralité.

MATRIX offre gratuitement cette anthologie de partitions. Toute reproduction commerciale est strictement interdite.

Teksten / Textes

Laurence Mekhitarian, Katrijn Friant, Jeroen Malaise en Elisa Medinilla

Vertaling / Traduction

Pieter Mannaerts

Vormgeving / Graphisme

Christine Dysers

Eindredactie / Rédaction

Ann Eysermans en Elisa Medinilla