

Isotta Trastevere

Corps et esprit
Corpo e mente

Partition

Commande du Centre National de création musicale de Marseille GMEM

©Isotta Trastevere 2022

Pièce pour piano et électronique live

Durée : 32'

Mouvements :

Noir Bleu

Seuils

Instants

Se Mouvoir

Traverser

Moby Dick

Esprit

Accordage

Moog 1 DO (5) : 261 Hz

Moog 2 DO (5) : 261Hz - un quart de ton

Moog 3 RE (5) : 294 Hz +un quart de ton.

La position des boutons des synthétiseurs sera notée comme des aiguilles sur le cadran d'une horloge.

NOIR BLEU

♩ = 60

Staff 1: Treble and Bass clefs. Treble clef contains a square box. Bass clef contains a square box. A '3' is written above the treble clef and below the bass clef. The time signature is $\frac{9}{4}$. This system is repeated three times.

Staff 2: Treble clef contains a square box with a diamond below it. Bass clef contains a diamond. A '3' is written above the treble clef and below the bass clef. The time signature is $\frac{3}{4}$. This system is repeated three times.

Staff 3: Treble clef contains a square box with a diamond below it. Bass clef contains a diamond. The time signature is $\frac{7}{4}$. This system is repeated three times.

Staff 4: Treble clef contains a square box with a diamond below it. Bass clef contains a diamond. The time signature is $\frac{3}{4}$. This system is repeated three times.

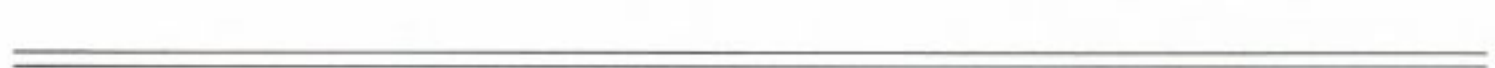
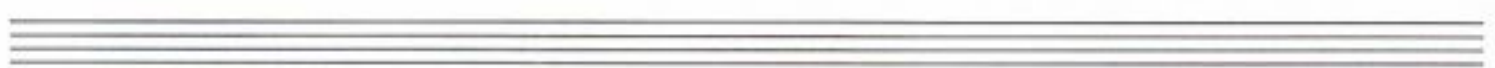
Staff 5: Treble clef contains a square box with a diamond below it. Bass clef contains a diamond. The time signature is $\frac{7}{4}$. This system is repeated three times.

Staff 6: Treble clef contains a square box with a diamond below it. Bass clef contains a diamond. The time signature is $\frac{3}{4}$. This system is repeated three times.

Noir Bleu notes synth:

□ = Synth

Handwritten musical notation on a grand staff. The notation shows a treble clef on the top staff and a bass clef on the bottom staff. A single note is written in the bass clef staff, with a square symbol next to it. The entire notation is enclosed in a large square bracket on the left and a large closing bracket on the right.

Noir Bleu actions

Le son recherché est un son de cloche, complexe.

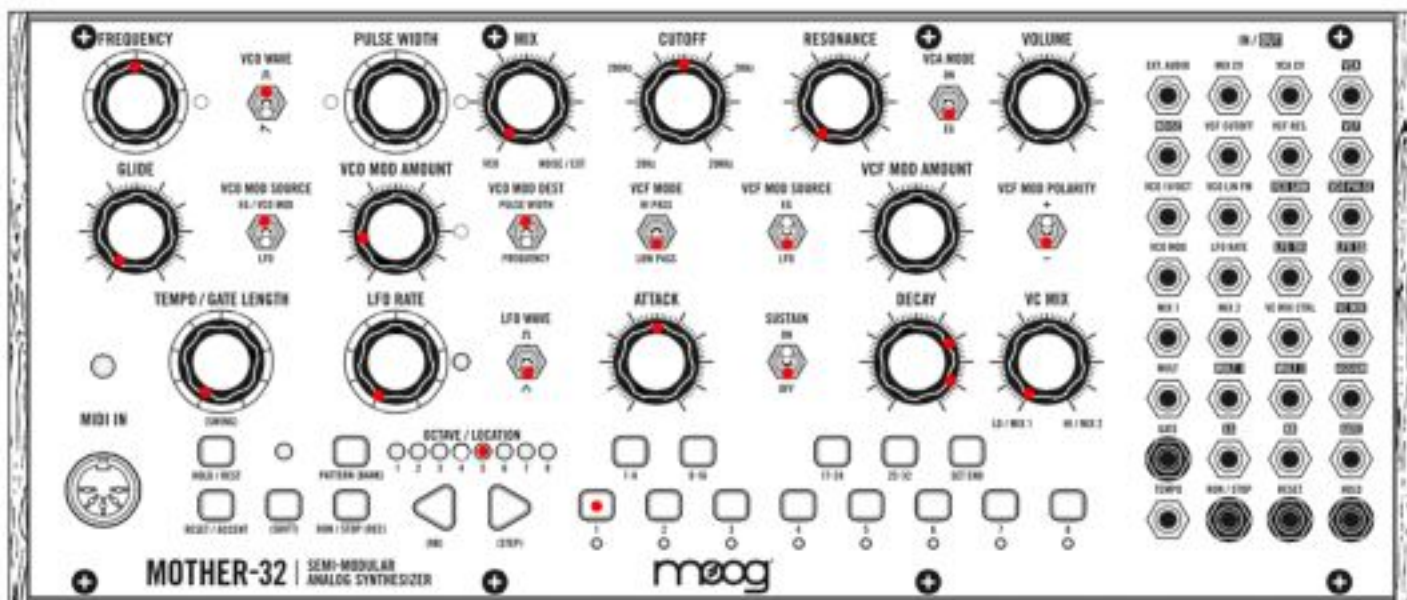
Le RE(4) du Moog 1 correspond à l'attaque de l'impulsion, le DO(5) à sa résonance.

Ajuster les intensités et les DECAYS. Régler le CUTOFF du Moog 1 pour éliminer l'excès de fréquences graves. Trouver un équilibre entre les deux impulsions. L'objectif est entendre un seul son, un mélange noir-bleu. Garder toujours l'ATTACK de l'impulsion au dessus du zéro pour ne pas entendre de click. Les DECAY des deux VCO sont au 3/4 de la course du bouton.

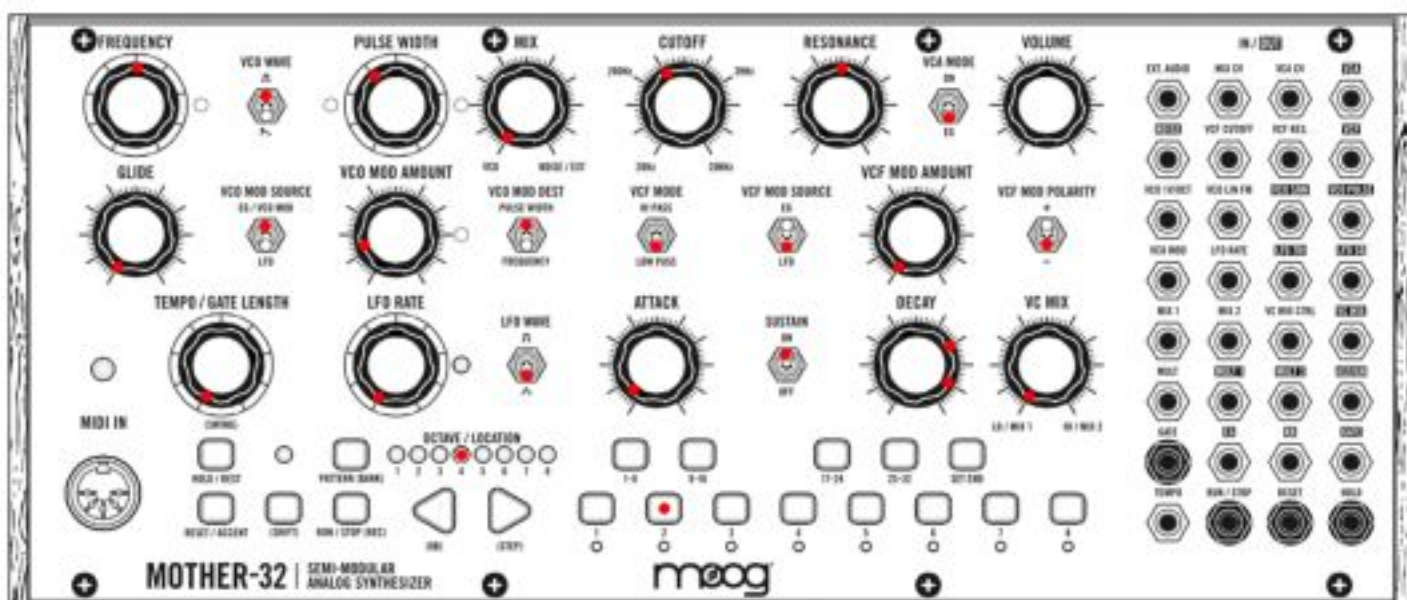
3

2

1

SEUILS

O = 7"
 * = petite contraction

Chaque accord est indépendant - Il n'y a pas de phrase -
 7" est la durée indicative qui permet de situer chaque
 impulsion à la limite entre souvenir et oubli -

Handwritten musical score for "cercle I". It features a grand staff with a treble clef on the top line and a bass clef on the bottom line. The piece begins with a "pedale" instruction and a fermata over a whole note chord. The notes are: C4, E4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6. The notes are marked with "O" symbols. The score is divided into measures by vertical bar lines. The text "jusqu'à la fin" is written below the bass staff. There are also some handwritten notes like "ff" and "f" near the bottom of the grand staff.

Handwritten musical score for "cercle II". It shows a grand staff with a treble clef. The notes are: C4, E4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6. The notes are marked with "O" symbols. The text "cercle II : ne pas jouer les notes au-dessus du G:" is written below the staff. There is a "*" symbol above the first measure.

Handwritten musical score for "cercle III". It shows a grand staff with a treble clef. The notes are: C4, E4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6. The notes are marked with "O" symbols. The text "cercle III : enlever les notes basses de chaque accord" is written below the staff. There is a "*" symbol above the first measure.

Handwritten musical score for "cercle IV". It shows a grand staff with a treble clef. The notes are: C4, E4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6. The notes are marked with "O" symbols. The text "cercle IV : jouer une note par accord" is written below the staff. There is a "*" symbol above the first measure.

Handwritten musical score for "cercle V". It shows a grand staff with a treble clef. The notes are: C4, E4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6. The notes are marked with "O" symbols. The text "cercle V : idem" is written below the staff. There is a "*" symbol above the first measure and "pp" written below the first measure.

Four sets of empty musical staves, each consisting of a grand staff (treble and bass clefs).

Seuils actions

Veiller à que le volume de l'accord du synthétiseur ne soit pas ni trop fort - cela risque de noyer le son du piano - ni trop faible - ce n'est pas une trame de fond -. Le synthétiseur constitue la résonance infinie du piano. Pour ce mouvement l'accordage est très important. L'accord ne doit pas sonner faux, mais juste créer des battements (c'est un Re d'un quart de ton augmenté).

Cercle I

Faire apparaître progressivement la trame après le *cluster* du piano. L'LFO crée une vague que l'on peut plus ou moins accentuer en montant le VCF MOD AMOUNT.

Cercle II

À l'arrivée du premier RE Maj, enlever progressivement l'LFO (VCF MOD AMOUNT = 0). Créer une trame statique. Filtrer l'accord et enlever les fréquences aiguës (éloignement).

Cercle III

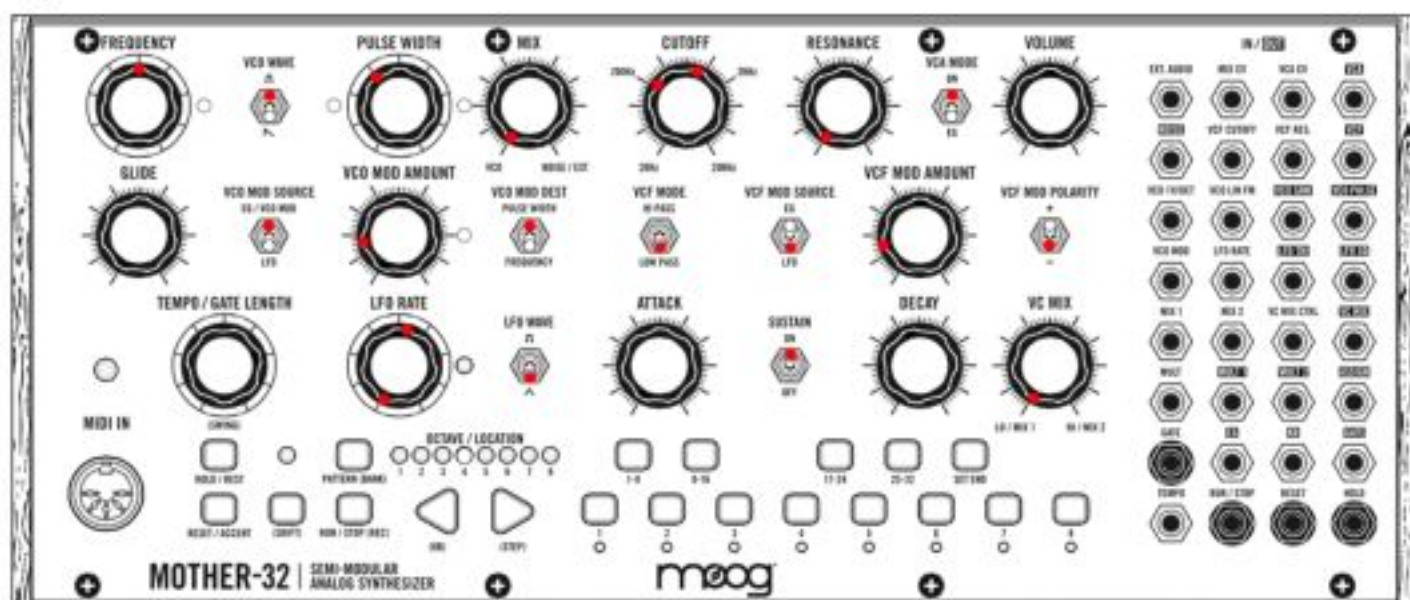
Au début du troisième cercle introduire un mouvement vibratoire avec un LFO rapide (1h). À la fin du cercle III revenir à nouveau sur une trame statique.

Cercle IV - V

Une fois entamé le cercle IV commencer un lent glissando. Conclure le glissando et rester encore une fois sur un accord de fréquences statiques. Faire disparaître l'accord un peu avant la fin du piano.

Seuils réglages synthétiseur

3

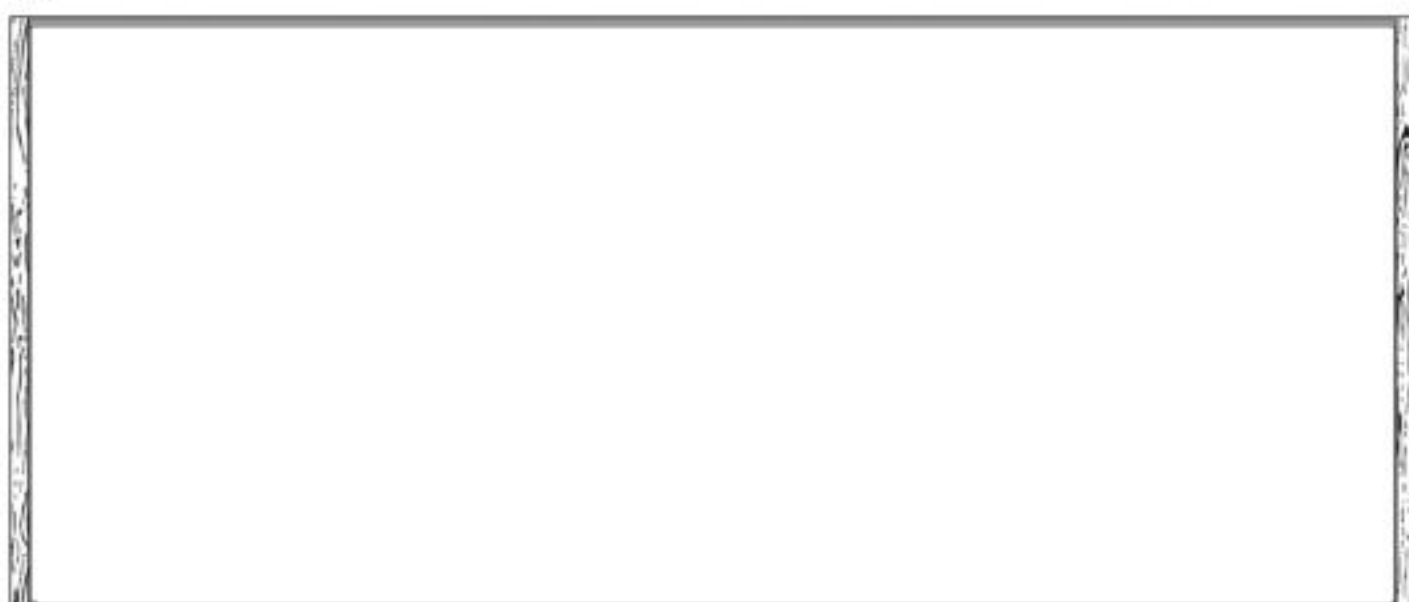

Multiplier deux fois la fréquence du moog 3 afin d'obtenir un LA (+ 7 demi-tons) et un SI (+ 9)

2

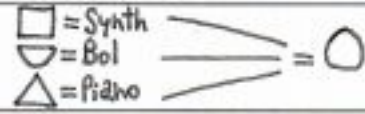

1

INSTANTS

$\sqrt{=80}$

$\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{7}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯

$\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{4}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{5}{8}$

$\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{7}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{4}{4}$ | $\frac{3}{16}$ ◯

$\frac{7}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{3}{8}$

$\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{4}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯

$\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{4}{4}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{7}{8}$

$\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{2}{4}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{16}$ ◯

$\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{16}$ ◯ ||

Empty musical staff

Empty musical staff

Instants

Notes piano:

(x5)

(x9)

(x9)

(x10)

Notes Synth:

(x5)

R6, touche 8, impulsion courte, rallonger progressivement le decay

(x9)

R6, t. 8 + t. 4, "sonnette de vélo", réaliser un élargement progressif en filtrant le bruit avec le cutoff

(x9)

R8, t. 4, impulsion d'abord droite et courte, rallonger progressivement l'attaque et le decay - la fête s'élève avec de l'air

(x10)

R7, t. 3, la présence de cette impulsion doit être de plus en plus longue (decay, sustain on)

Instants actions

Les binômes entre instrumentistes sont indiqués par les symboles au début de chaque système de la partition. Tendre à jouer en même temps ou faire durer la résonance de sa propre impulsion jusqu'à l'arrivée de l'autre instrument.

Le changement de binôme détermine aussi le changement de note ou de motif pour chaque instrument. Les impulsions se transforment constamment de manière progressive et organique, en se rallongeant ou en modifiant leur texture sonore. La dernière impulsion est une résonance avec une attaque très douce qui se prolonge dans le mouvement suivant, *Se Mouvoir*.

Impulsion 1 :

Octave 6 du Moog, touche 8.

Garder une ATTACK courte, rallonger le DECAY à chaque impulsion.

Impulsion 2 :

Octave 6, touche 8 et 4.

Imaginer ce motif, comme une croche pointée, le son ressemble à une sonnette de vélo ou de maison. Diminuer graduellement le CUTOFF pour obtenir un effet d'éloignement.

Impulsion 3 :

Octave 8, touche 4.

Cette impulsion se transforme progressivement par l'influence du LFO rapide. Le DECAY est déjà long au départ. La sonorité recherchée est « métallique ».

Impulsion 4 :

Octave 7, touche 3.

Cette dernière impulsion est une résonance de plus en plus longue qui va occuper tous les temps de silence et se transformer en trame sonore.

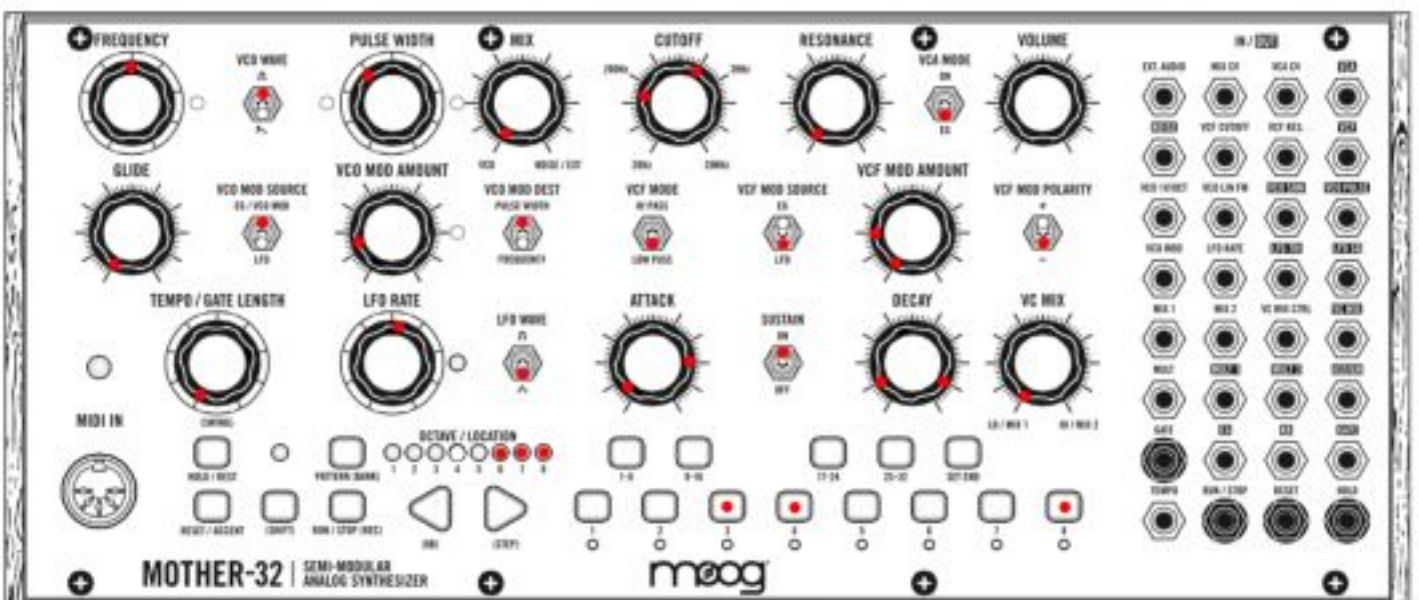
3

2

1

SE MOUVOIR

♩ = 60

Handwritten musical notation for the first system. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The time signature is 6/4. The key signature has one flat (B-flat). The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, rests, and accidentals. A dynamic marking 'pelle' with a dashed line and arrow is present at the beginning of the bass staff.

Handwritten musical notation for the second system, continuing the piece with two staves (treble and bass clef) in 6/4 time and one flat.

Handwritten musical notation for the third system, continuing the piece with two staves (treble and bass clef) in 6/4 time and one flat.

Handwritten musical notation for the fourth system, continuing the piece with two staves (treble and bass clef) in 6/4 time and one flat.

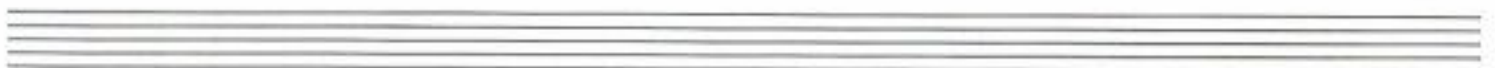
Handwritten musical notation for the fifth system, continuing the piece with two staves (treble and bass clef) in 6/4 time and one flat.

Handwritten musical notation for the sixth system, continuing the piece with two staves (treble and bass clef) in 6/4 time and one flat.

Handwritten musical notation for the first system. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The music consists of several measures with notes, rests, and dynamic markings such as *b p*. The notation includes various note values and rests, with some notes beamed together.

Handwritten musical notation for the second system. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The music continues with notes, rests, and dynamic markings like *b p*. The notation includes various note values and rests, with some notes beamed together.

Handwritten musical notation for the third system. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The music concludes with a double bar line. The notation includes notes, rests, and dynamic markings like *b p*.

Se Mouvoir actions

Le début est constitué d'une trame de fréquences continues influencée par un LFO lent. Jouer avec les intensités des deux fréquences, en les alternant.

À l'arrivée du LAb du piano, transformer les fréquences avec un LFO plus rapide. Il est important de ne pas entendre le moment où l'LFO accélère accélération, veiller chaque fois à remettre le VCF MOD AMOUNT à 0, pour masquer les changements de vitesse. Les vibrations recherchées sont d'abord toniques puis complexes.

Tonique : les fréquences en vibration conservent leur caractère tonique, nous entendons "la note".

Complexe : on triture la fréquence pour atteindre une sonorité presque saturée (son complexe). Pour obtenir ce deuxième type de son vibratoire monter le VCF MOD AMOUNT, baisser le CUTOFF, et juste après, augmenter un petit peu la vitesse du LFO.

Au motif MI-DO-MI du piano, les deux fréquences redeviennent fluides très progressivement, toujours de manière alternée (LFO à 0). Terminer en même temps que le piano.

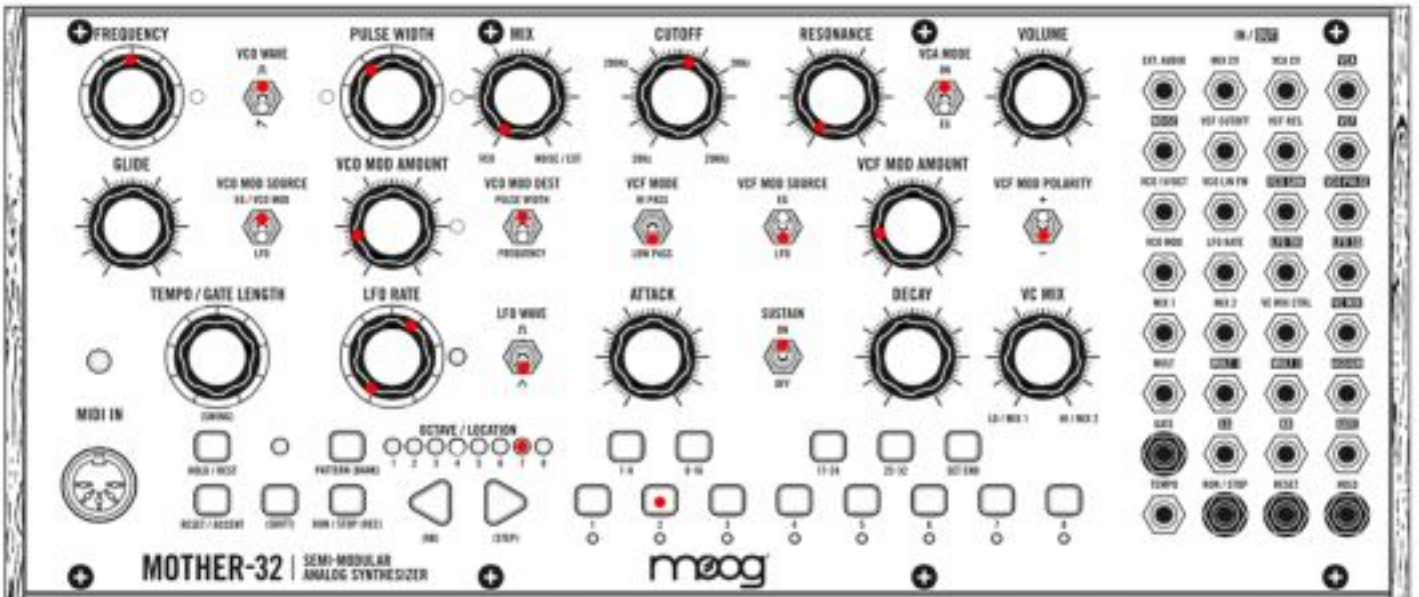
La progression dans ce mouvement pourrait se schématiser ainsi :

lent ondulatoire - rapide tonique - rapide complexe - lent ondulatoire.

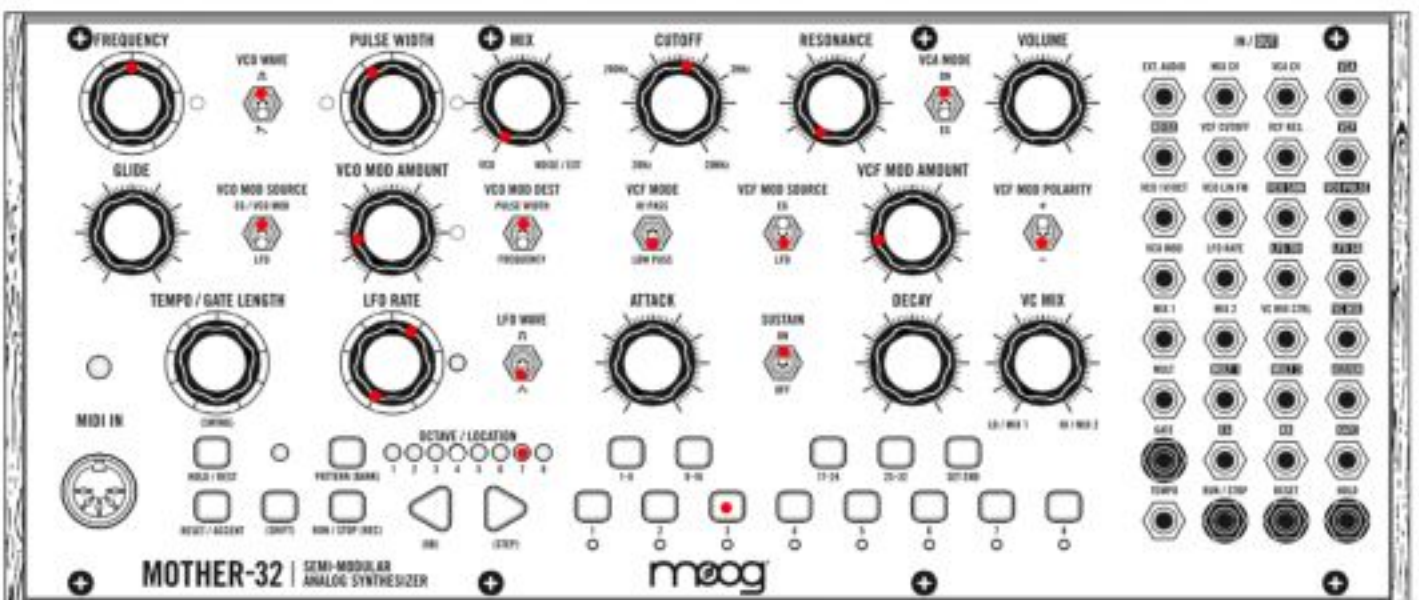
3

2

1

TRAVERSER

♩ = 120

The first system of musical notation consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. The music begins with a quarter note followed by a triplet of eighth notes. This pattern repeats for the first three measures. The fourth measure contains a pair of beamed eighth notes, and the fifth measure contains a pair of beamed eighth notes with a fermata over the second note. The system concludes with a double bar line.

The second system of musical notation consists of two staves. It begins with a triplet of eighth notes in the upper staff, followed by two measures of beamed eighth notes. The system ends with a double bar line.

The third system of musical notation consists of two staves. It features three measures of beamed eighth notes in the upper staff, followed by a double bar line.

The fourth system of musical notation consists of two staves. It begins with a triplet of eighth notes in the upper staff, followed by two measures of beamed eighth notes. The next two measures each start with a triplet of eighth notes in the upper staff, followed by a pair of beamed eighth notes in the lower staff. The system concludes with a double bar line.

*ritardando
mais sem diminuendo*

An empty musical staff consisting of five horizontal lines.

An empty musical staff consisting of five horizontal lines.

An empty musical staff consisting of five horizontal lines.

An empty musical staff consisting of five horizontal lines.

Traverser notes Synth:

Noog 1

Handwritten musical notation for 'Noog 1' on a grand staff. The first measure shows a treble clef with a triplet of three eighth notes on the same pitch, and a bass clef with a triplet of three eighth notes on the same pitch. The second measure shows a treble clef with a quarter note on a higher pitch, and a bass clef with a quarter note on a lower pitch. Vertical bar lines separate the two measures.

Noog 2

Handwritten musical notation for 'Noog 2' on a grand staff. The first measure shows a treble clef with a quarter note on a high pitch, and a bass clef with a triplet of three eighth notes on a low pitch. The second measure shows a treble clef with a triplet of three eighth notes on a high pitch, and a bass clef with a quarter note on a low pitch. The third measure shows a treble clef with a triplet of three eighth notes on a high pitch, and a bass clef with a quarter note on a low pitch. Vertical bar lines separate the three measures.

Five sets of empty grand staves (treble and bass clefs) for practice or continuation of the piece.

Traverser actions

Pendant ce mouvement utiliser le séquenceur des Moog 1 et 2. Le son du piano est capté et introduit dans un Delay :

DELAY 1 : D. time 4", WET 100%, Fdb 0% DELAY 2 : D. time 4", WET 100%, Fdb 80%

Le DELAY 1 apparaît progressivement pendant la répétition du premier motif de piano. Les séquences du synthétiseur commencent au cinquième motif joué par le piano. Les attaques sont droites (7h), les DECAY sont longs (3h).

Jouer des apparitions intermittentes de motifs (utiliser la commande de volume), en faisant varier le TEMPO et le CUTOFF des deux séquences.

Aux motifs 5-6-7 du piano : Jouer les séquences de notes graves, les faire apparaître progressivement. D'abord au Moog 1, puis au Moog 2. Alternier les deux. Progressivement augmenter le TEMPO jusqu'au maximum.

Au motif 8 : ne pas jouer.

Aux motifs 9-10-11-12 : le synthétiseur est en premier plan. Jouer les séquences 2 du Moog 1 et Moog 2, une après l'autre, puis les alterner. Progressivement augmenter le TEMPO jusqu'au maximum.

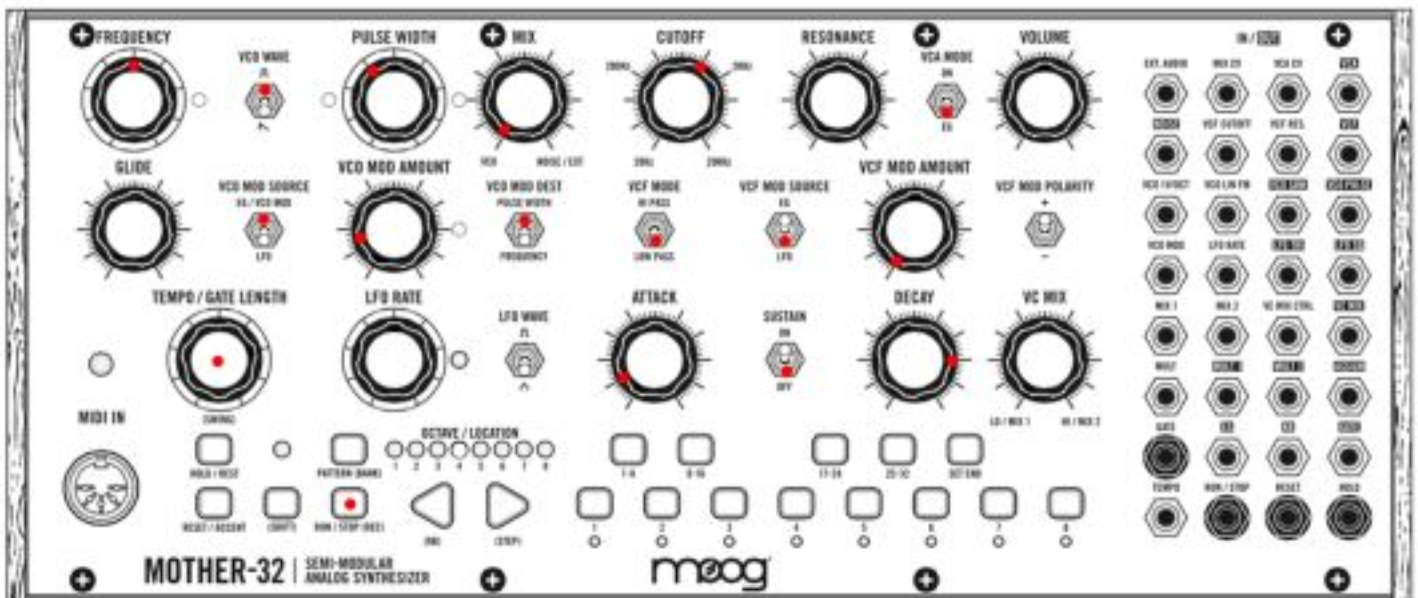
Au *rallentando* du dernier motif le synthétiseur reste en premier plan.

Désactiver le Delay (VOLUME) et introduire très très progressivement le bruit blanc du Moog 3.

3

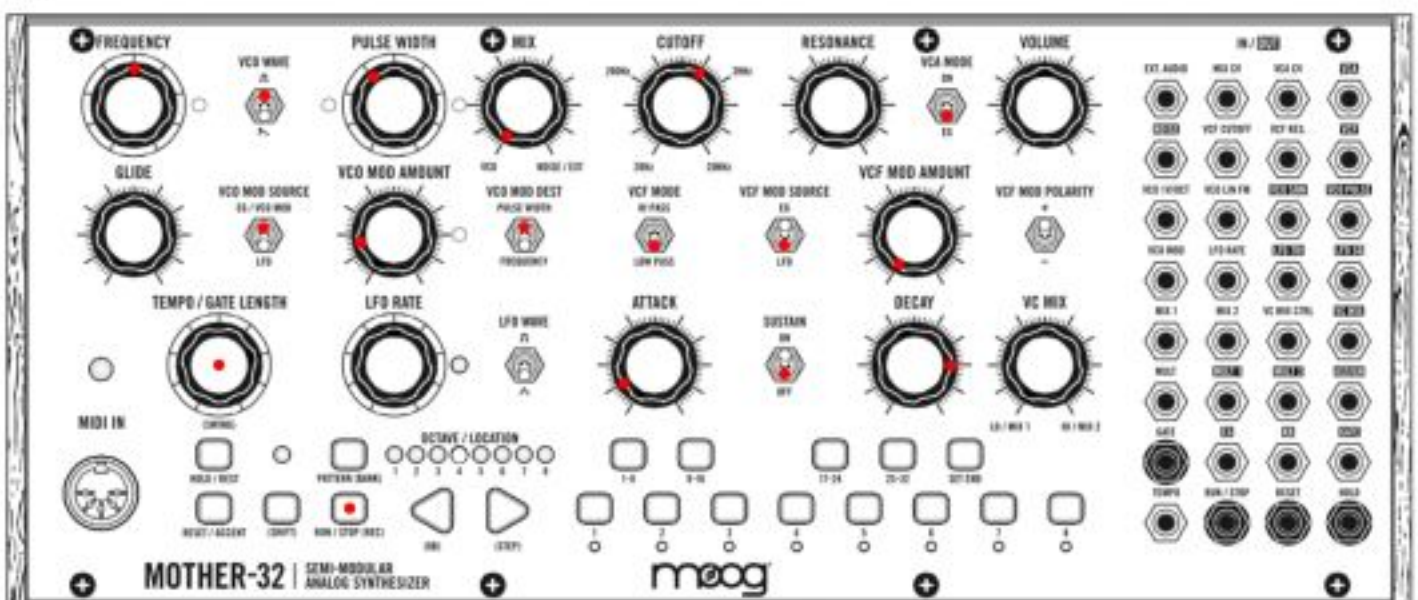

2

Bank 1, patterns 1 - 2 - 3

1

Bank 1, patterns 1 - 2

MOBY DICK

Handwritten musical notation for the first system. It consists of two staves. The first staff begins with a dynamic marking *f* (forte). The notation includes a square box, a time signature of $\frac{7}{4}$, another square box, a time signature of $\frac{6}{4}$, a third square box, and a final time signature of $\frac{5}{4}$. Vertical bar lines separate these elements.

Handwritten musical notation for the second system. It consists of two staves. The first staff begins with a dynamic marking *f*. The notation includes a square box, a time signature of $\frac{4}{4}$, another square box, a time signature of $\frac{3}{4}$, a third square box, and a final time signature of $\frac{4}{4}$. Vertical bar lines separate these elements.

Handwritten musical notation for the third system. It consists of two staves. The first staff begins with a dynamic marking *f*. The notation includes a square box, a time signature of $\frac{5}{4}$, another square box, a time signature of $\frac{6}{4}$, a third square box, and a final time signature of $\frac{7}{4}$. Vertical bar lines separate these elements.

Handwritten musical notation for the fourth system. It consists of two staves. The first staff begins with a dynamic marking *f*. The notation includes a square box and a time signature of $\frac{7}{4}$. Vertical bar lines separate these elements.

A single empty musical staff consisting of five horizontal lines.

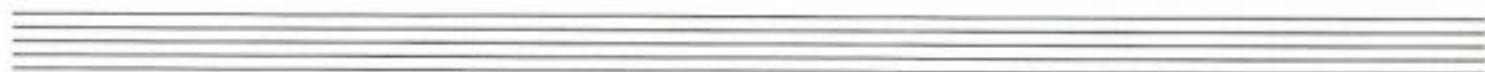
A single empty musical staff consisting of five horizontal lines.

A single empty musical staff consisting of five horizontal lines.

A single empty musical staff consisting of five horizontal lines.

Moby Dick notes Synth:

Handwritten musical notation on a two-staff system. The top staff contains a dotted quarter note on the second line (G4) and a dotted quarter note on the first line (F4). The bottom staff contains a dotted quarter note on the first line (F3) and a dotted quarter note on the second line (G3). Vertical lines connect the notes between the two staves. An arrow points from the first measure to the second measure, indicating a shift in the sequence.

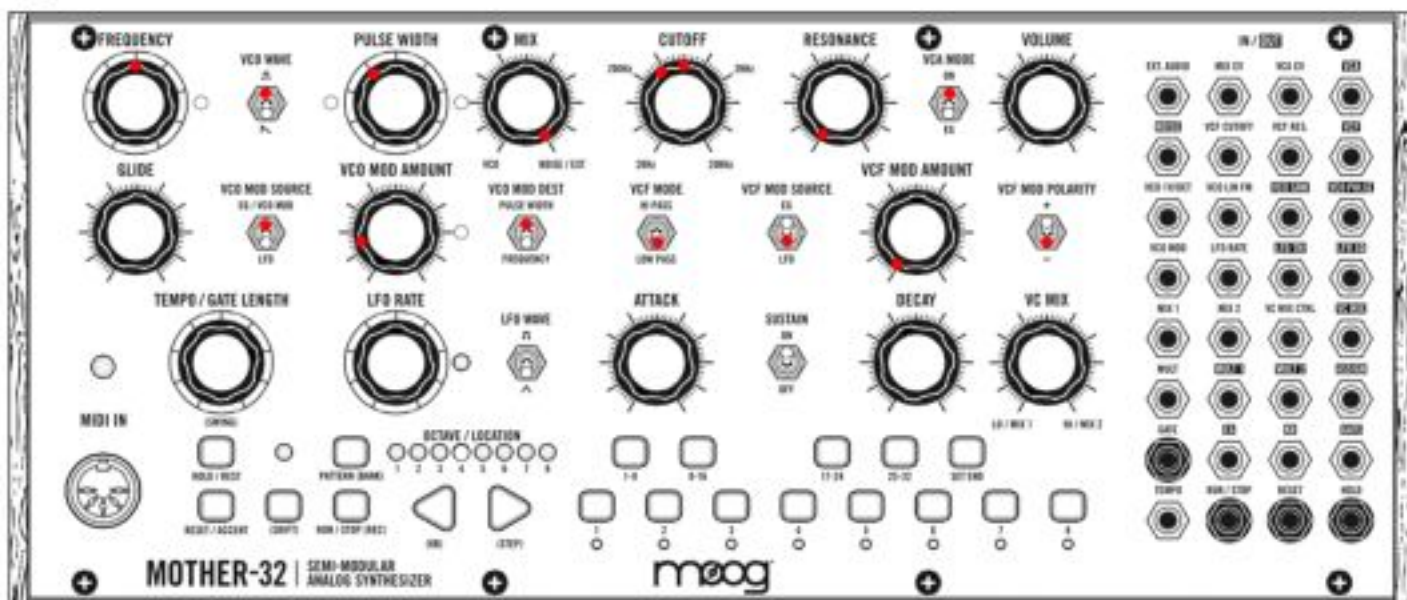
Moby Dick actions

Jouer les impulsions sur la trame enveloppante de bruit blanc. Le motif est un appel, similaire à un chant de baleine. Les dix impulsions sont toutes différentes entre elles. Le SUSTAIN ON des Moog permet de gérer manuellement le DEACY des impulsions.

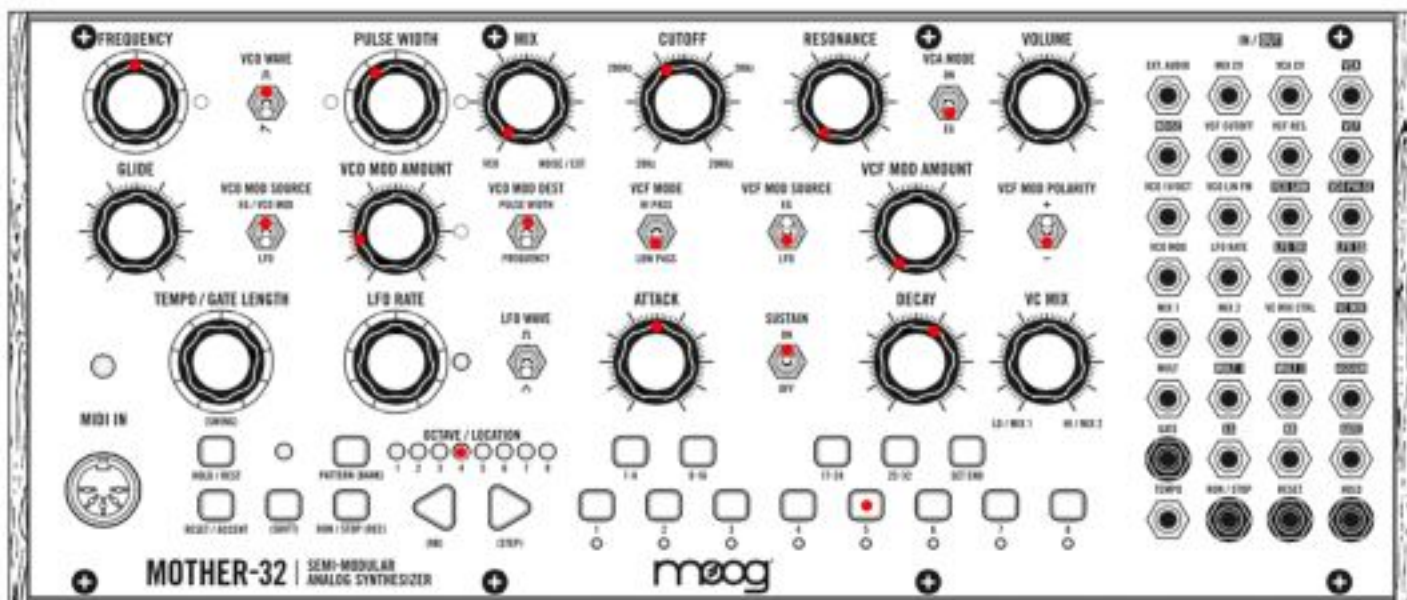
La première impulsion est réalisée par le Moog 1 seul. À partir de la deuxième jusqu'à la quatrième rallonger l'impulsion du Moog 2. De la cinquième à la dixième rallonger l'impulsion du Moog 1 et raccourcir le Moog 2.

Moby Dick réglages synthétiseur

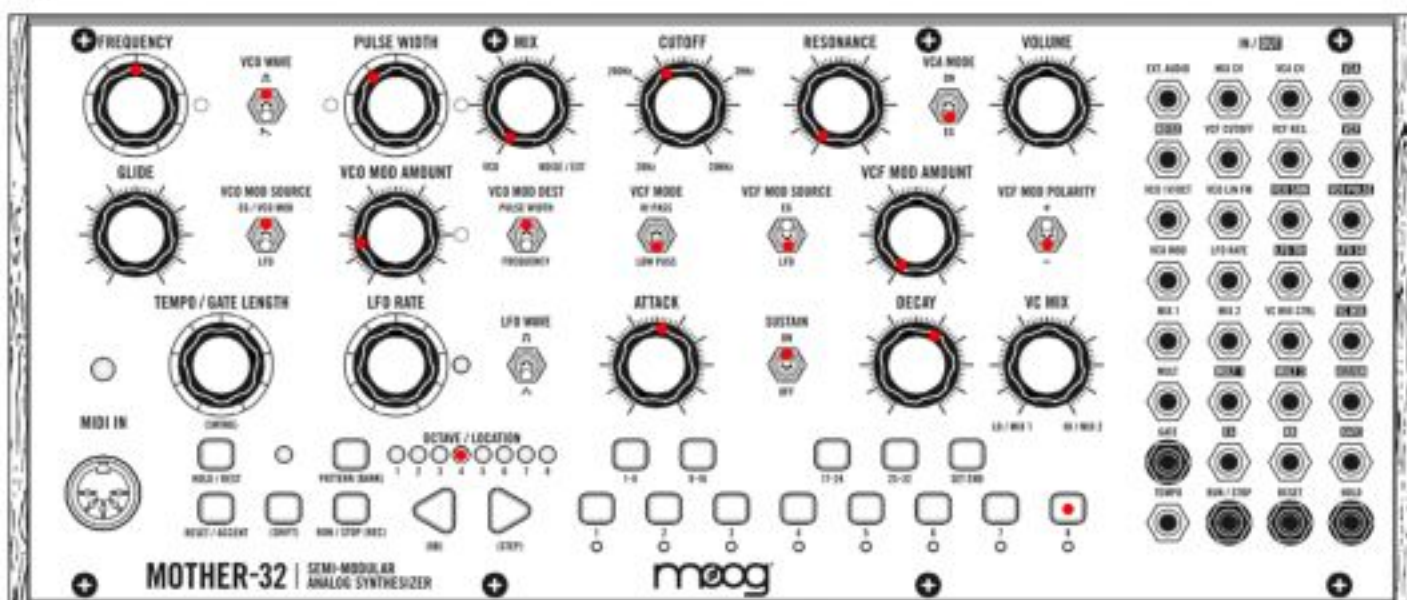
3

2

1

ESPRIT

$\text{♩} = 60$

A chaque Temps de 700 réaliser des sons fléttifs.
(des impulsions négligées avec accents irréguliers)

Handwritten musical notation for the first system, measures 1-8. The top staff is in treble clef and the bottom in bass clef. The time signature is 2/4. The notes are: 2, 3, 3, 5, 4, 7, 5, 3.

Handwritten musical notation for the second system, measures 1-8. The top staff is in treble clef and the bottom in bass clef. The time signature is 2/4. The notes are: 2, 3, 3, 5, 4, 7, 5, 3.

Handwritten musical notation for the third system, measures 1-8. The top staff is in treble clef and the bottom in bass clef. The time signature is 2/4. The notes are: 2, 3, 3, 5, 4, 7, 5, 3.

$\text{♩} = 120$

Handwritten musical notation for the fourth system, measures 1-8. The top staff is in treble clef and the bottom in bass clef. The time signature is 2/4. The notes are: 2, 3, 3, 5, 4, 7, 5, 3. Each note in the top staff has a triplet bracket above it.

Handwritten musical notation for the fifth system, measures 1-16. The top staff is in treble clef and the bottom in bass clef. The time signature is 2/4. The notes are: idem, idem, id., id., id., id., id., id., idem, id., id., id., id., id., id., id.

Esprit actions

Ce mouvement se joue à l'unisson avec le piano.

Le tremolo aléatoire s'obtient par la connexion indiquée sur le patch (de la sortie ASSIGN à l'entrée TEMPO du Moog).

Ce mouvement monte naturellement en intensité, jouer de manière énergique et retenue à la fois.

À la fin, suivre la résonance du piano et finir très progressivement *al niente*.

Cercle I : RE (6) du Moog, avec un tremolo aléatoire.

Cercle II : RE (6), FA (6), avec tremolo aléatoire.

Cercle III : FA (6), DO (6), LA (6), SI (6), tremolo aléatoire.

Cercle IV : RE (6), FA (6) tremolo aléatoire et LFO à 12h.

Cercle V : *idem*.

Cercle VI : *idem*.

3

2

1

