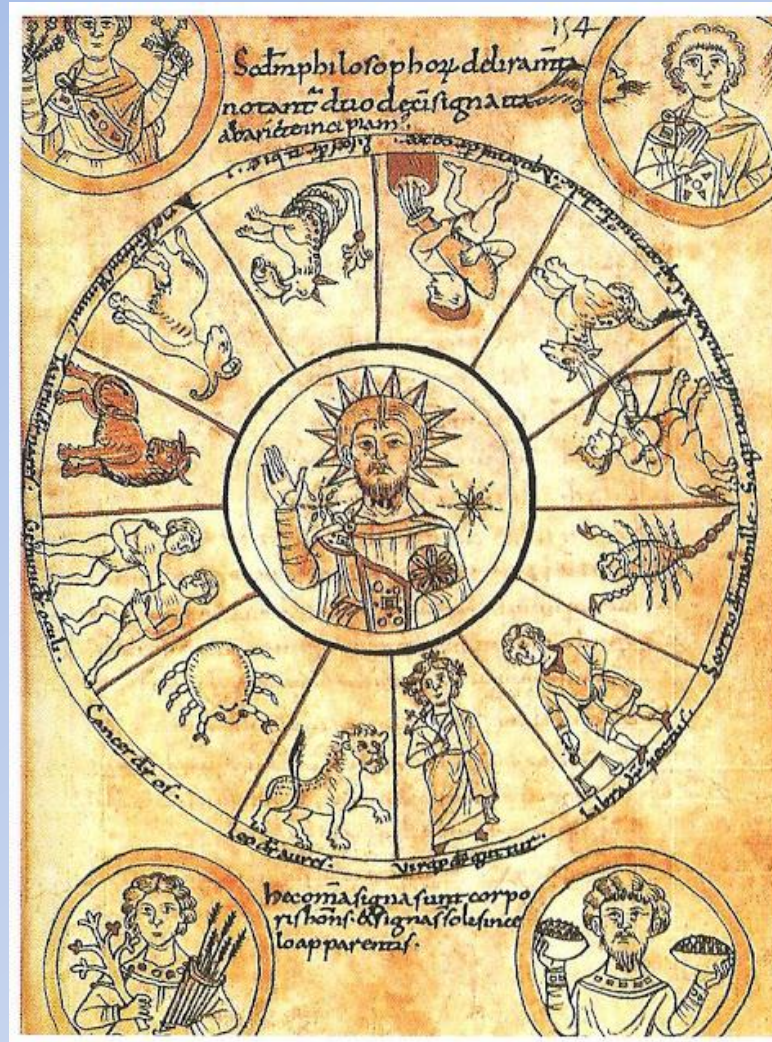

MAKROKOSMOS George CRUMB

Musique céleste des 12 Signes du Zodiaque
Présentation et Piano : Antoine Didry-Demarle

Le zodiaque

*Emblème des 12 signes
du Zodiaque et des 4 éléments*

*Extrait du traité "Le Viatorum"
de Michael Maier - 1618*

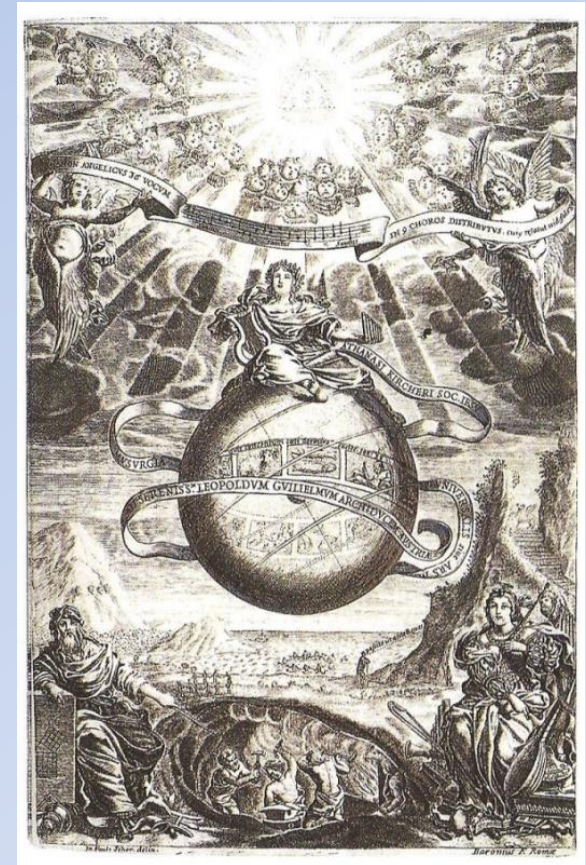
Feu	Terre	Air	Eau
Bélier (Ré bémol)	Taureau (Mi bémol)	Gémeaux (Fa#)	Cancer (La bémol)
Lion (Si bémol)	Vierge (Do)	Balance (Ré)	Scorpion (Mi)
Sagittaire (Fa)	Capricorne (Sol)	Verseau (La)	Poisson (Si)
Sib + Réb + fa = Sib Majeur	Mib + Sol + Do = Do mineur	Fa# + Ré + La = Ré Majeur	Sol# + Mi + Si = Mi Majeur

Musica universalis

Il existe dans l'univers des proportions qui définissent l'harmonie du monde (= Pythagore)

*Pythagore dans ses recherches
sur la musique des sphères*

*Illustration d'Athanase Kircher,
"Musurgia universalis", Rome-1650*

Sons Primitifs (Genèse I)

Sombre et mystérieux

1. Primeval Sounds (Genesis I) Cancer
Darkly mysterious [δ = ca. 3 sec.]

Piano

ppppp sempre

pp

f

poco

slowly

sempre

P.M.I.
P.I. (hold down throughout)

[VIBR. 1L gliss. over] Sempres

r.h. on keys (molto ritmico)

(1L gliss. over strings)

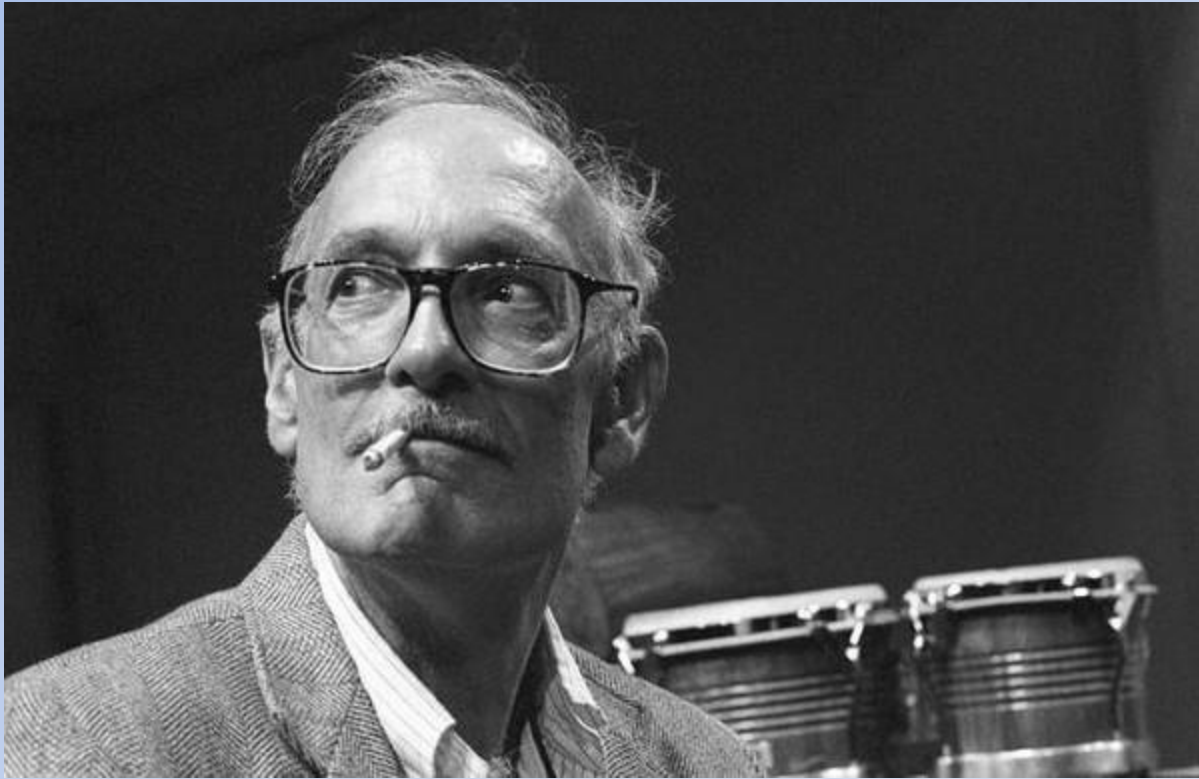
gliss. over strings (fingertip)

(on keys)

glisser sur les cordes

George CRUMB (né en 1929)

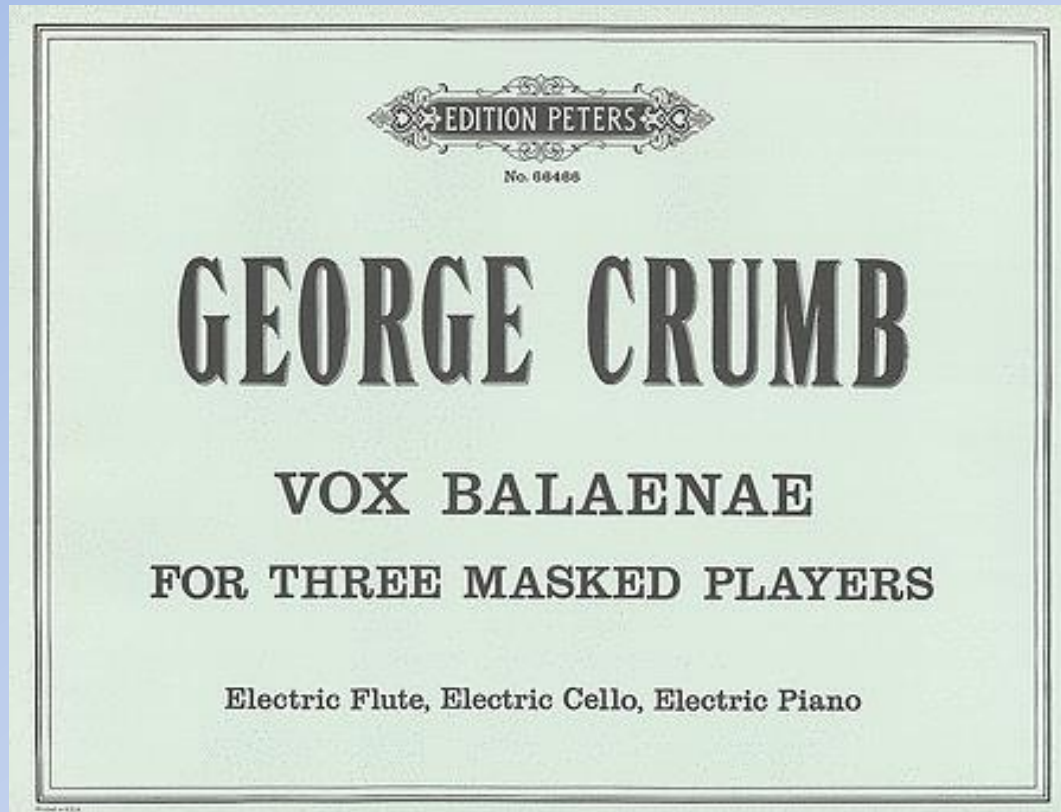
Éléments biographiques

- Personne très discrète
- Peu d'information biographique
- Né à Charleston, Virginie, USA, en 1929
- Etudes aux USA et à Berlin dès 1954
- Enseigne la composition dans de grandes Universités des USA (Colorado, Pennsylvanie) de 1959 à 1997
- Prix Pulitzer en 1968
- Grammy Award en 2001
- George Crumb s'efface derrière son œuvre

Vox Balaenae (1973)

« LA VOIX DES BALEINES » – pour trois joueurs masqués

Flute amplifiée, violoncelle amplifié, piano amplifié

L'œuvre de Crumb

- 1962 : *Cinq Pièces* pour piano
- 1964 : *Night Music* pour soprano, célesta et percussions
- 1965 : *Eleven Echoes of Autumn* pour quatuor
- 1970 : *Black Angels* pour quatuor à cordes électriques
- 1971 : *Ancient voices of Children* cycle de chansons sur des textes de Federico García Lorca
- 1973 : *Vox Balaenae* pour trois instrumentistes masqués
- 1972 – 1979 : **Makrokosmos I, II, III et IV**
- 1977 : *Star Child* pour soprano et orchestre
- 1980 : *A Little Suite for Christmas* pour piano amplifié
- 1984 : *Gnomic Variations* pour piano
- 1984 : *A Haunted Landscape* pour orchestre
- 1990 : *Quest* pour guitare solo et ensemble
- 1998 : *Mundus Canis* pour guitare et percussion
- 2002 : *Eine kleine Mitternacht Musik* pour piano
- 2003 : *Otherworldly Resonances* pour 2 pianos
- 2012 : *Voices from the Morning of the Earth*

Les 4 Makrokosmos (1972 - 1979)

- Makrokosmos I pour piano amplifié (1972)
- Makrokosmos II pour piano amplifié (1973)
- Makrokosmos III *Music for a Summer Evening*
pour 2 pianos et percussions (1975)
- Makrokosmos IV *Celestial Mechanics*
pour piano à mains (1979)

Techniques

- Nouvelles techniques d'exécution
- Importance de l'aspect théâtral et visuel
- Utilisation d'accessoires de jeux (plectre, papier, verre en cristal, chaîne métallique, dés à coudre...)
- Instrumentalisation de la voix (sifflée, chuchotée, chantée, criée)
- Utilisation de la pédale tonale du piano
- Jeu dans les cordes (pizz, harmoniques, glissandi), mélange des timbres
- Recours à l'amplification
- Principe de la citation
- Langage nouveau, mais cohérent
- éléments reconnaissables = style de Crumb

MAKROKOSMOS I et II

« *Tout le ciel étoilé dans un seul piano* »

MAKROKOSMOS I

12 Fantasy Pieces after the Zodiac for Amplified Piano (1972)

1. *Primeval Sounds*
2. *Proteus*
3. *Pastorale*
4. *Crucifixus* [SYMBOL]
5. *The Phantom Gondolier*
6. *Night-Spell*
7. *Music of Shadows*
8. *The Magic Circle of Infinity* [SYMBOL]
9. *The Abyss of Time*
10. *Spring-Fire*
11. *Dream Images*
12. *Spiral Galaxy* [SYMBOL]

MAKROKOSMOS II

12 Fantasy Pieces after the Zodiac for Amplified Piano (1973)

1. *Morning Music*
2. *The Mystic Chord*
3. *Rain-Death Variations*
4. *Twin Suns* [SYMBOL]
5. *Ghost Nocturne*
6. *Gargoyles*
7. *Tora ! Tora ! Tora !*
8. *A Prophecy of Nostradamus* [SYMBOL]
9. *Cosmic Wind*
10. *Voices from « Corona Borealis »*
11. *Litany of the Galactic bells*
12. *Agnus Dei* [SYMBOL]

4 tendances dominantes

réfèrent à la mémoire collective

- Le pôle chrétien

Agnus Dei, Crucifixus, The Abyss of Time, Primeval Sounds (Genesis)

- Le pôle cosmique

The Magic Circle of Infinity, Spiral Galaxy, Cosmic Wind, Twin Suns

- Le pôle païen

Pastorale, The Mystic Chord, Voices from « Corona Borealis »

- Le pôle diabolique

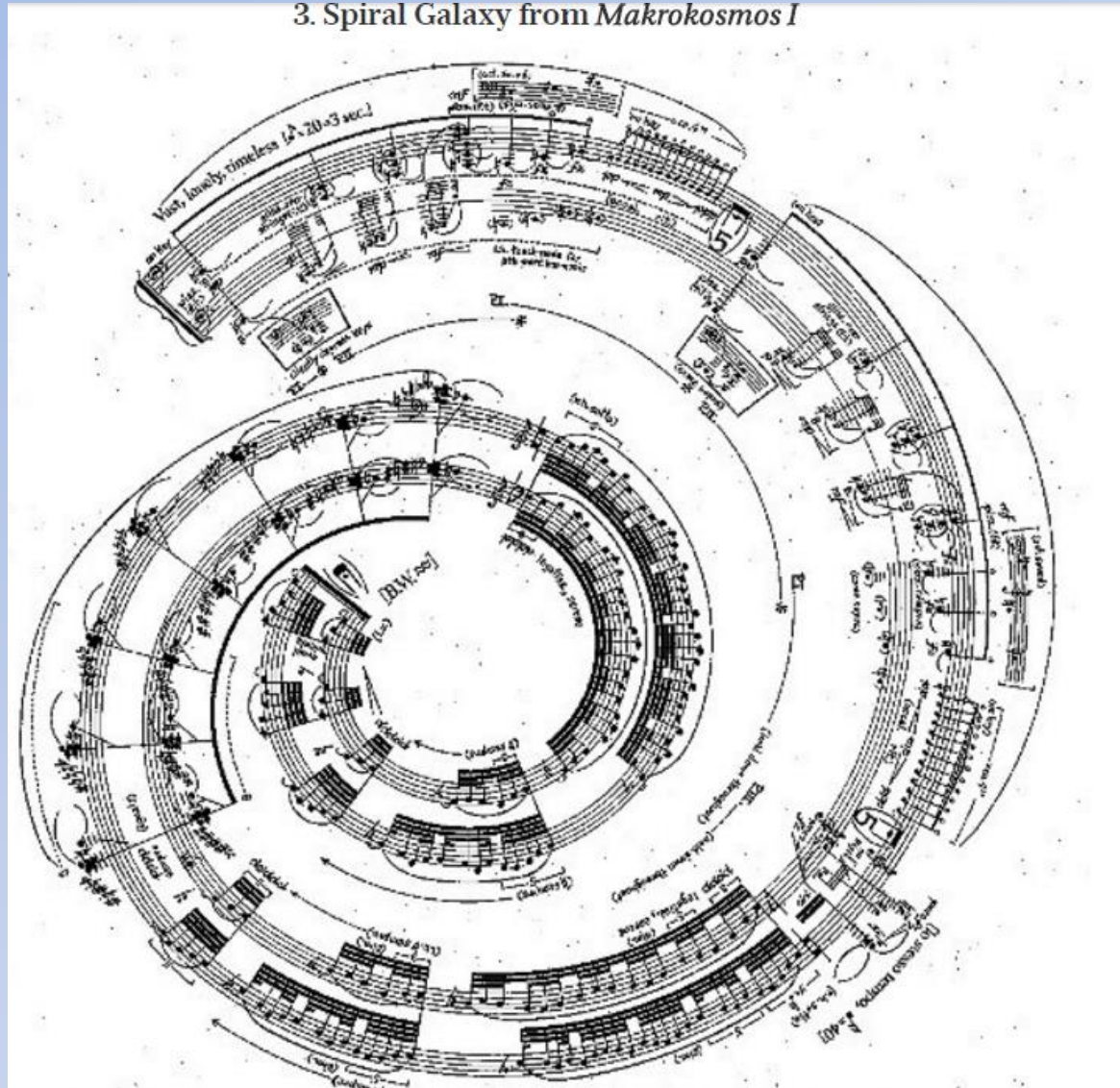
The Phantom Gondolier, Night Spell, Music of Shadows, Ghost-Nocturne

Crucifixus

[illegible]

Spiral Galaxy

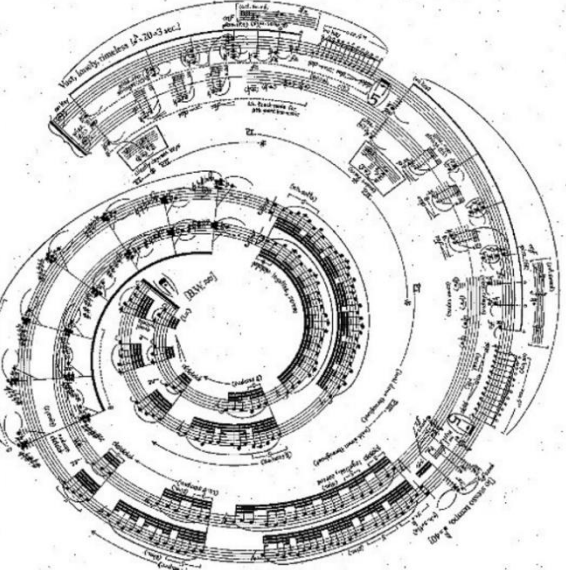
3. Spiral Galaxy from *Makrokosmos I*

La Nuit étoilée

Vincent Van Gogh

The Magic Circle of Infinity

8. The Magic Circle of Infinity
(Moto Perpetuo)
[SYMBOL]
Leo

Joyously, like a cosmic clock-work, with mechanically precise rhythm ($\text{♩} = 226$)

very pronounced (use hand finger on)

21. tempo (hold down throughout)

Luminous ($\text{♩} = 156$)

A

4

4

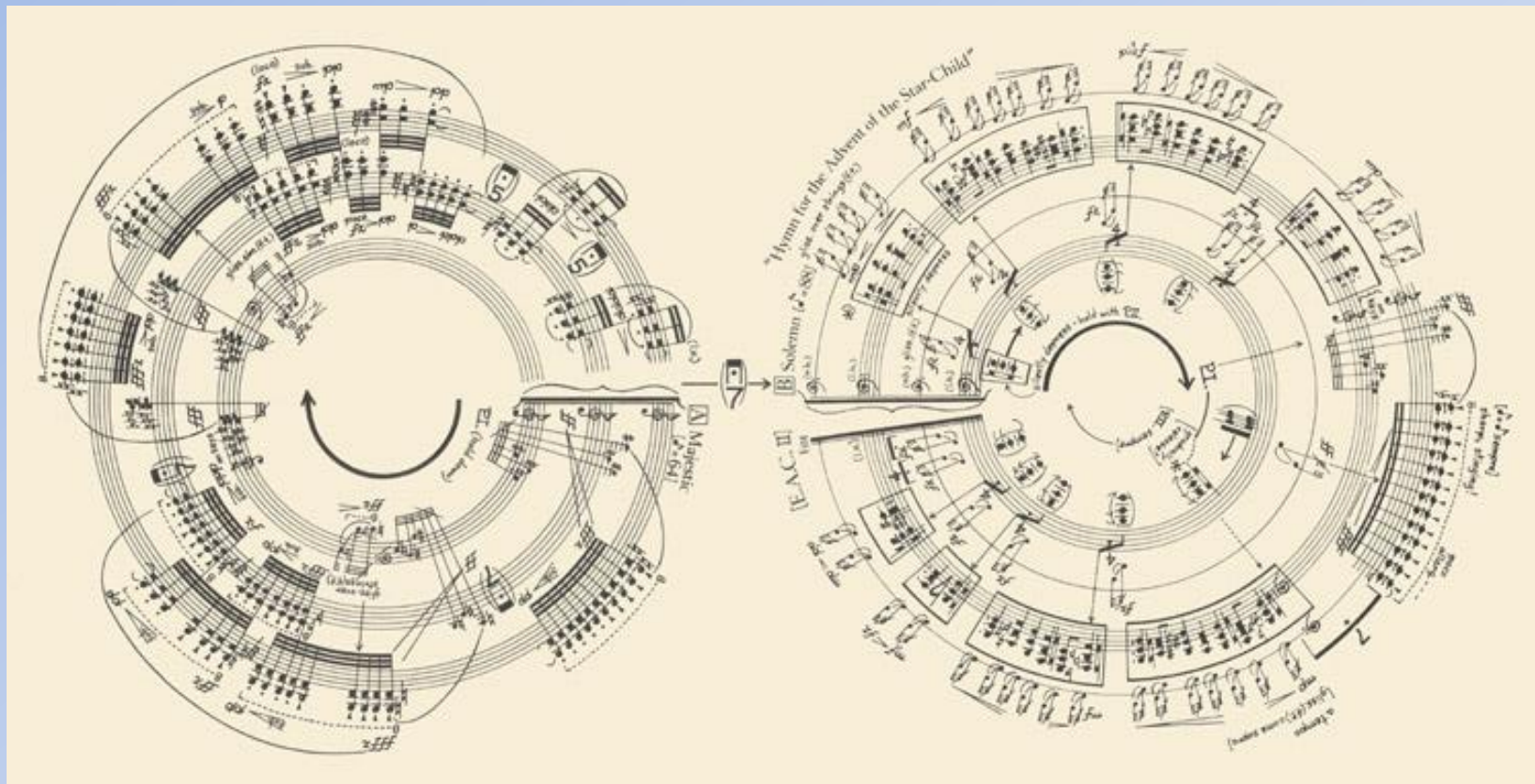
P.L. (hold down throughout)

N.B. After playing (A), proceed to (B) and play $\frac{3}{4}$ revolutions of Circle-music (ending at 11:00)

[let vibrate until I stand has died]
[C.D. 1/2]

Twin Suns

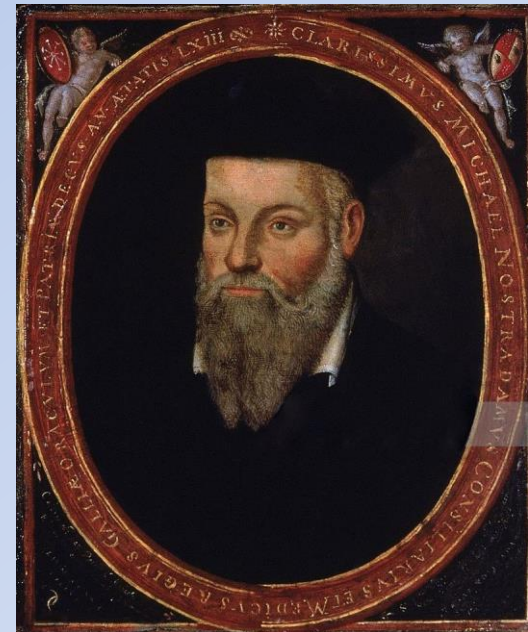
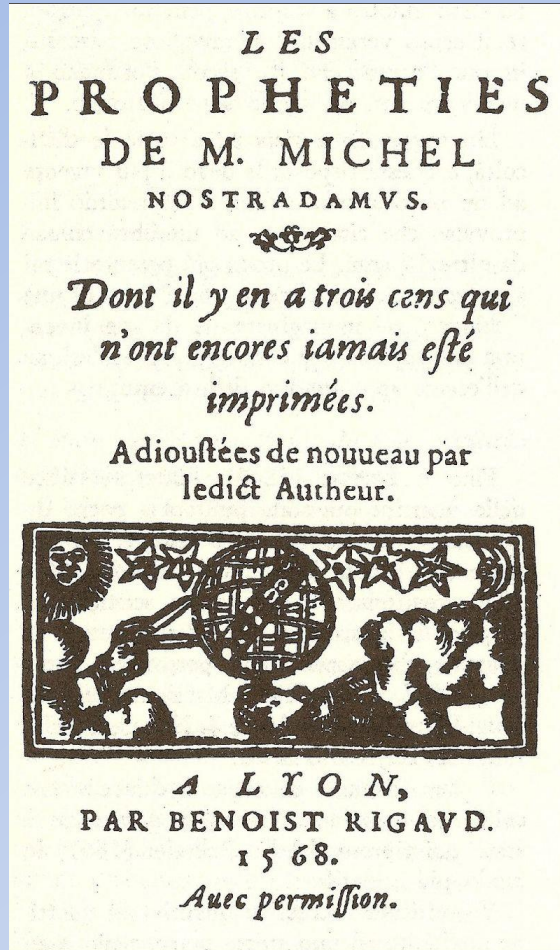
Gemini « Doppelgänger aus der Ewigkeit » : les Doubles de l'éternité

« Hymne pour l'Arrivée de l'Enfant Sacré »

A Prophecy of Nostradamus

Nostradamus

Esthétique

- Sonorités originales
- Recherche de timbres extra-ordinaires
- Goût pour les aspects rituels et mystiques
- Sentiment de contemplation et d'éternité
- Univers de la nuit (*Music for a Summer Evening*)
- Langage panthéiste et transcendantaliste
- Poésie onirique et titres évocateurs
- Influences européennes mais traitement américain
- Approche éclectique de la composition (mélange, citation)
- Capacité à fusionner des sources différentes, d'embrasser un univers au sein d'une même œuvre
- Inspiration littéraire (Rilke, Pascal, Garcia Lorca)
- Musique symboliste

Capricorn

[illegible]

[R.W. v.]

L'Adoration de l'Agneau Mystique – Van Eyck, 1432

« Agneau de Dieu, Toi qui ôtes les péchés du monde, Aie Pitié de nous, Accorde nous la Paix »

L'Homme face à l'Univers

D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? (Paul Gauguin)

« Et dans la Nuit, la lourde terre tombe de tous les astres dans la solitude. Tous, nous tombons... Il en est Un qui néanmoins, avec une infinie douceur, tient cette chute dans ses mains » (Rilke)

Bibliographie sélective

- *Makrokosmos de George Crumb : 24 pièces en quête d'auteur*, de Vincent Lajoinie, in *Musiques nord-américaines*, Philippe Albera, édition Contrechamps
- *George Crumb*, Alain Poiriet, Ressources Ircam
- *La Musique du XXe siècle*, Caroline Delume, édition Fuzeau
- *Pour la musique contemporaine*, Richard Millet, édition Fayard
- *The Courage of Composers and the Tyranny of Taste*, Balint Andras Varga, Rochester Press
- *Experimental Music*, Michael Nyman, édition Allia
- *Esthétique de la sonorité. L'héritage de Debussy dans la musique pour piano du XXe siècle*, L'harmattan

MAKROKOSMOS I et II

« *Tout le ciel étoilé dans un seul piano* »

MAKROKOSMOS I

12 Fantasy Pieces after the Zodiac for Amplified Piano (1972)

1. *Primeval Sounds*
2. *Proteus*
3. *Pastorale*
4. *Crucifixus* [SYMBOL]
5. *The Phantom Gondolier*
6. *Night-Spell*
7. *Music of Shadows*
8. *The Magic Circle of Infinity* [SYMBOL]
9. *The Abyss of Time*
10. *Spring-Fire*
11. *Dream Images*
12. *Spiral Galaxy* [SYMBOL]

MAKROKOSMOS II

12 Fantasy Pieces after the Zodiac for Amplified Piano (1973)

1. *Morning Music*
2. *The Mystic Chord*
3. *Rain-Death Variations*
4. *Twin Suns* [SYMBOL]
5. *Ghost Nocturne*
6. *Gargoyles*
7. *Tora ! Tora ! Tora !*
8. *A Prophecy of Nostradamus* [SYMBOL]
9. *Cosmic Wind*
10. *Voices from « Corona Borealis »*
11. *Litany of the Galactic bells*
12. *Agnus Dei* [SYMBOL]

Crucifixus

« *Sombres et mystérieux* »
Sous primitifs

Le son des clous ...

« Sombres et mystérieux »
Sons primitifs

Le son des clous ...

4 Crucifixus (SYMBOL) Capricorn (♩ = 40)

Darkly mysterious (♩ = ca. 3 sec.)

(P.I. P.III. (over bass string))

Adagio molto (♩ = 40); serene transcendental

come sopra (♩ = ca. 3 sec.)

(P.I. P.III. (over))

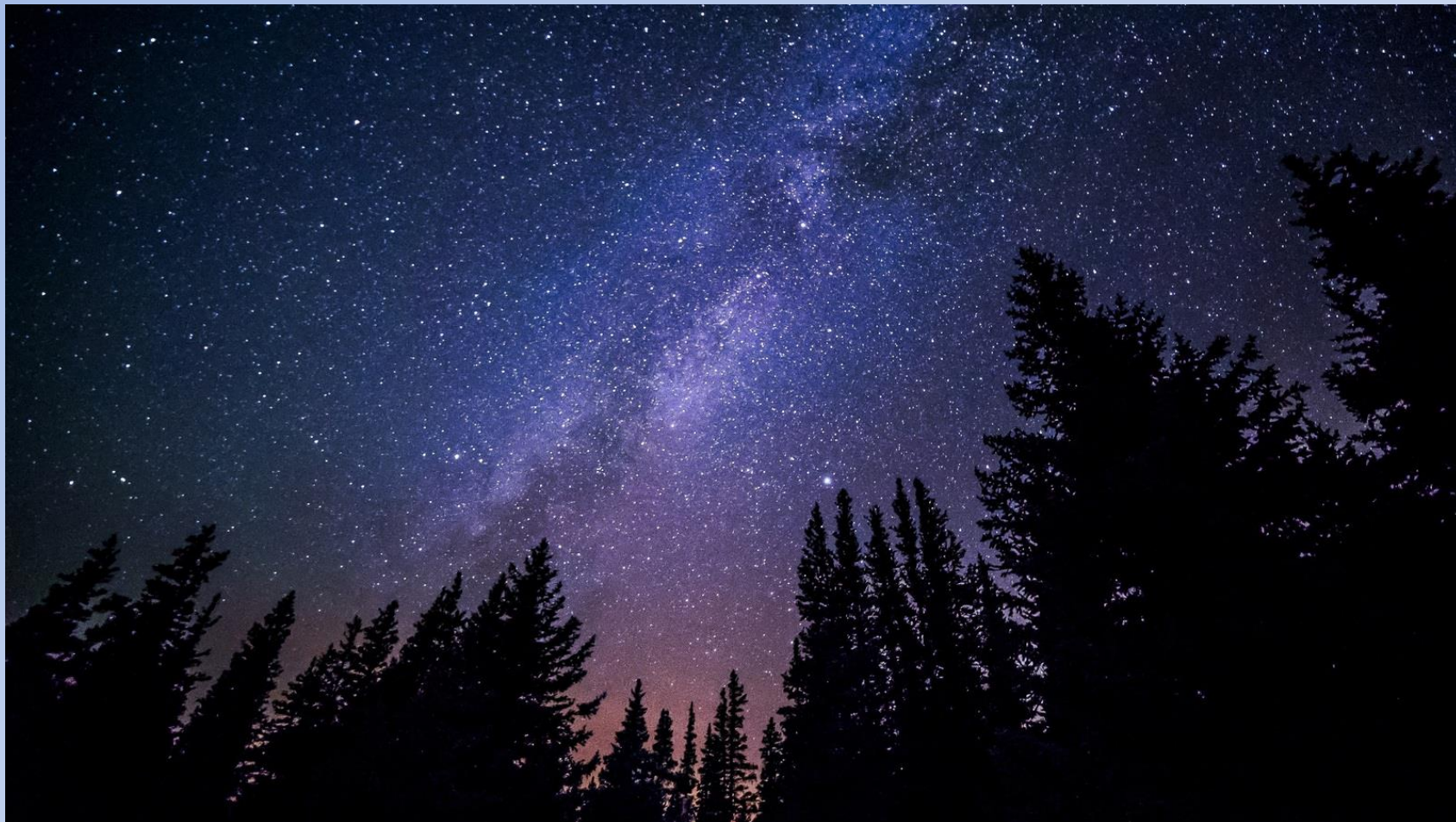
CHRISTE !

« Serein et transcendental »

Night Spell : Sortilège Nocturne

« Aux aguets et dans l'attente »

« Serein et obsédant, résonant comme une acoustique de vallée Appalache »

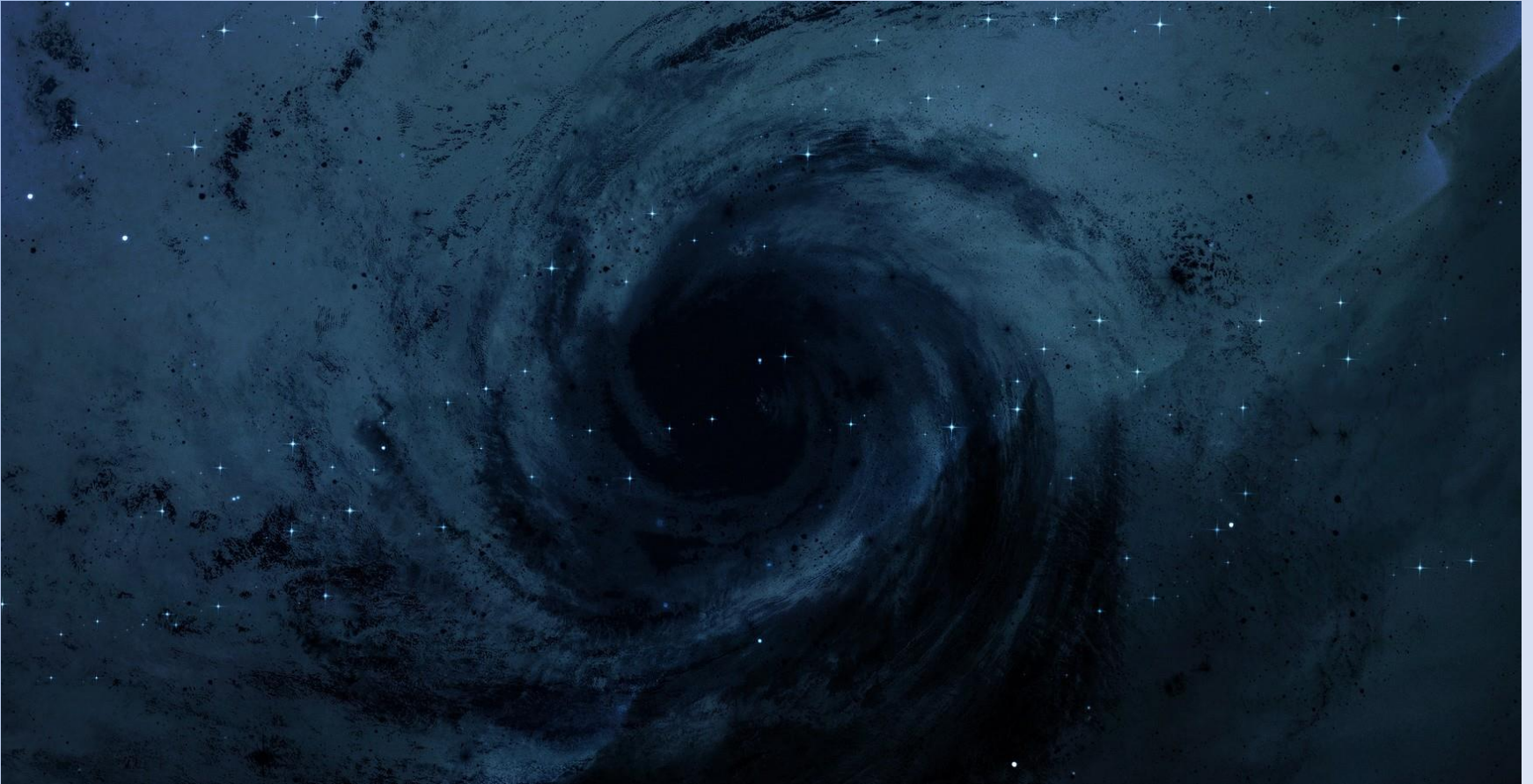
« Toc, toc, toc » ...

Un oiseau de nuit chante...

Au lointain, un vieil air de folk country...

Abyss of time

« Noir et avec un sens profond du mystère »

Tempus Animus Veritas Mors

Spring Fire

« Le plus vite possible, comme une explosion cosmique »

« Avec élan et à bout de souffle »

Dream Images (Love-Death Music)

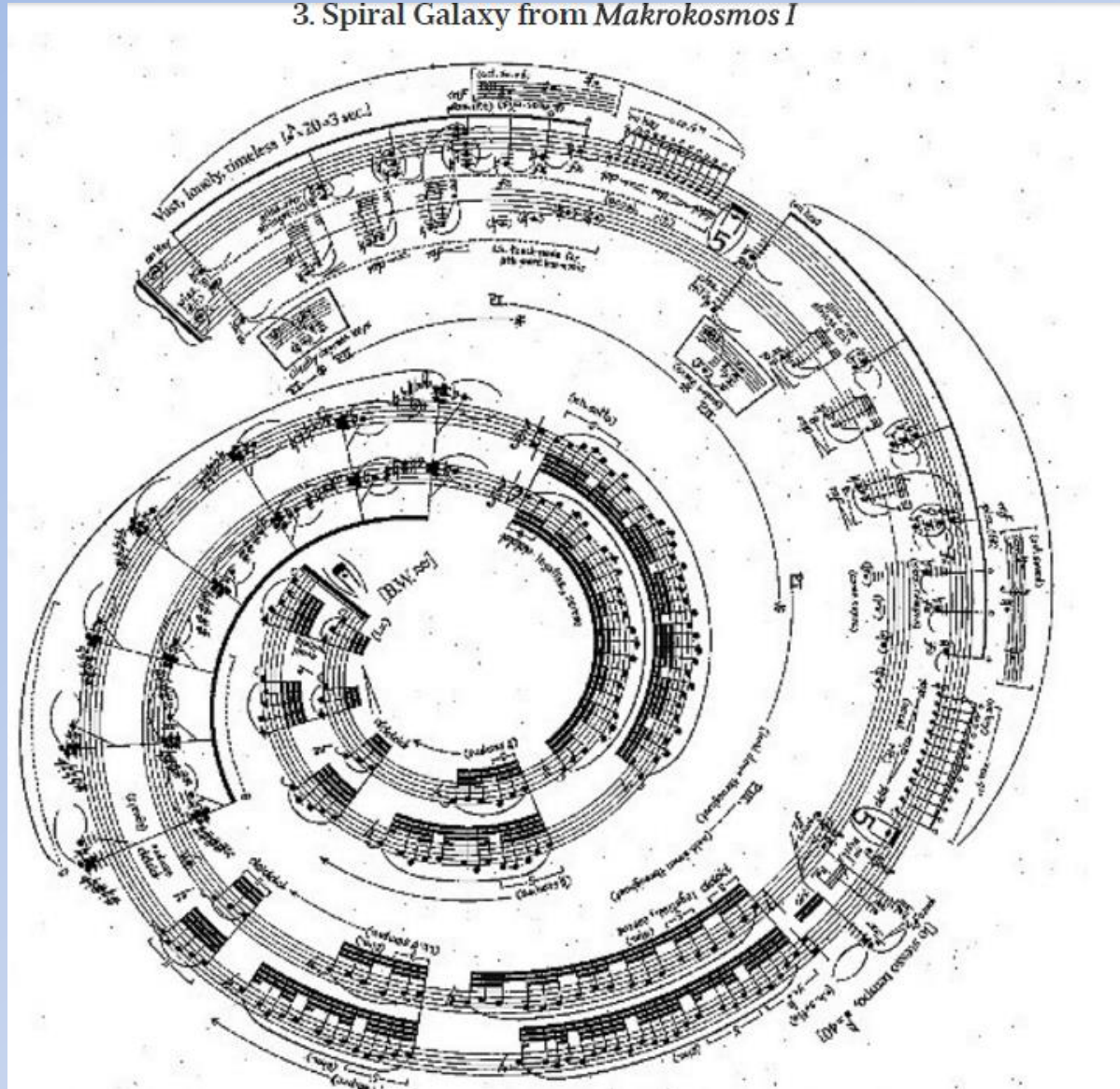
Images de rêves (Musique adorée – disparue)

« Rêveur, comme la douce caresse d'un souvenir musical... »

Spiral Galaxy

3. Spiral Galaxy from *Makrokosmos I*

Morning Music (Genèse II)

« Exubérant, avec une énergie primitive »

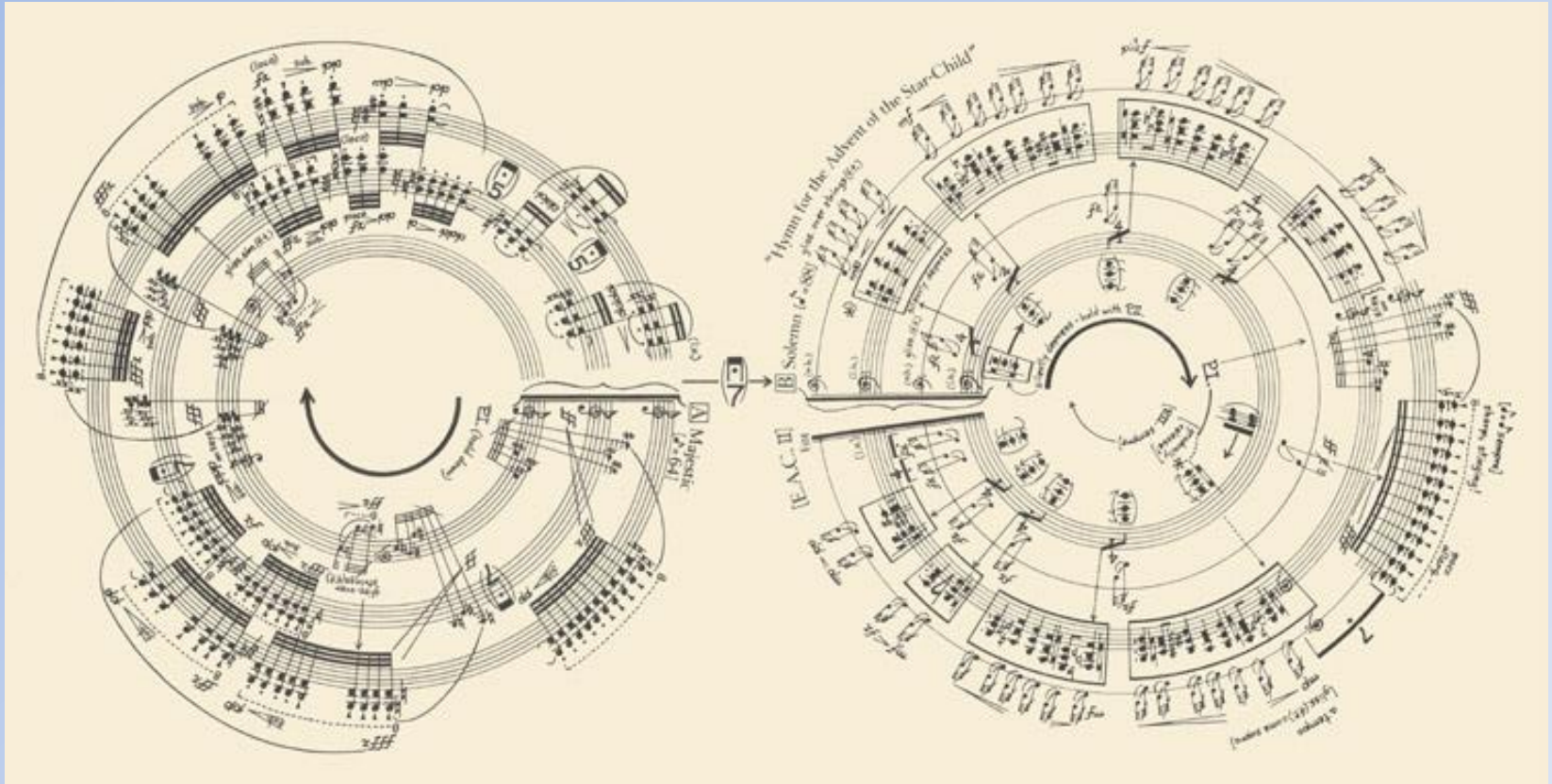
Twin Suns

Les Doubles de l'éternité...

Twin Suns

Gémeaux : « Les Doubles de l'Eternité »

« Hymne pour l'Arrivée de l'Enfant Sacré »

A Prophecy of Nostradamus

Agnus Dei

12. Agnus Dei [SYMBOL]

Capricorn

[R.W. v9]

Media, Pennsylvania 1973

« *Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis* »

« Agneau de Dieu, Toi qui ôtes les péchés du monde, Aie Pitié de nous »

D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? (Paul Gauguin)

« Le Silence des espaces infinis m'effraie » (Pascal)

« *Dona nobis pacem* »

« *Accorde-nous la Paix* »

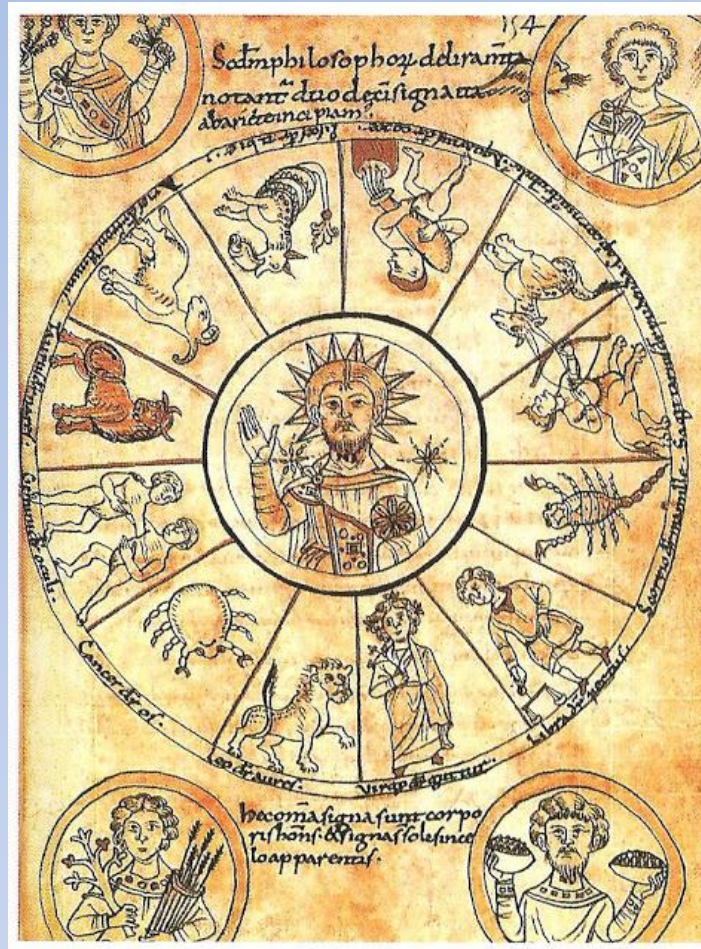

MAKROKOSMOS

George CRUMB

« Tout le ciel étoilé dans un seul piano »

La musique des sphères

*Le Christ apollinien au centre du zodiaque
(Illustration italienne du XIe siècle)*

Symbolisme

12 signes = 12 notes

• Bélier	Ré bémol
• Taureau	Mi bémol
• Gémeaux	Fa #
• Cancer	La bémol
• Lion	Si bémol
• Vierge	Do
• Balance	Ré
• Scorpion	Mi
• Sagittaire	Fa
• Capricorne	Sol
• Verseau	La
• Poisson	Si

Les 12 apôtres

Les 12 mois de l'année

12 études de Debussy

24 études de Chopin

48 Préludes et Fugues de Bach...

Idée d'ordonnancement du Monde,
au-delà de celui des sons...

Musica Universalis

Harmonia mundi

La série des harmoniques

Harmonique	Fréquence	Note
1	32,7	Do
2	65,4	Do
3	98,1	Sol
4	130,8	Do
5	163,5	Mi
6	196,2	Sol
7	228,9	(Sib)
8	261,6	Do
9	294,3	Ré
10	327	Mi
11	359,7	(Fa#)
12	392,4	Sol

