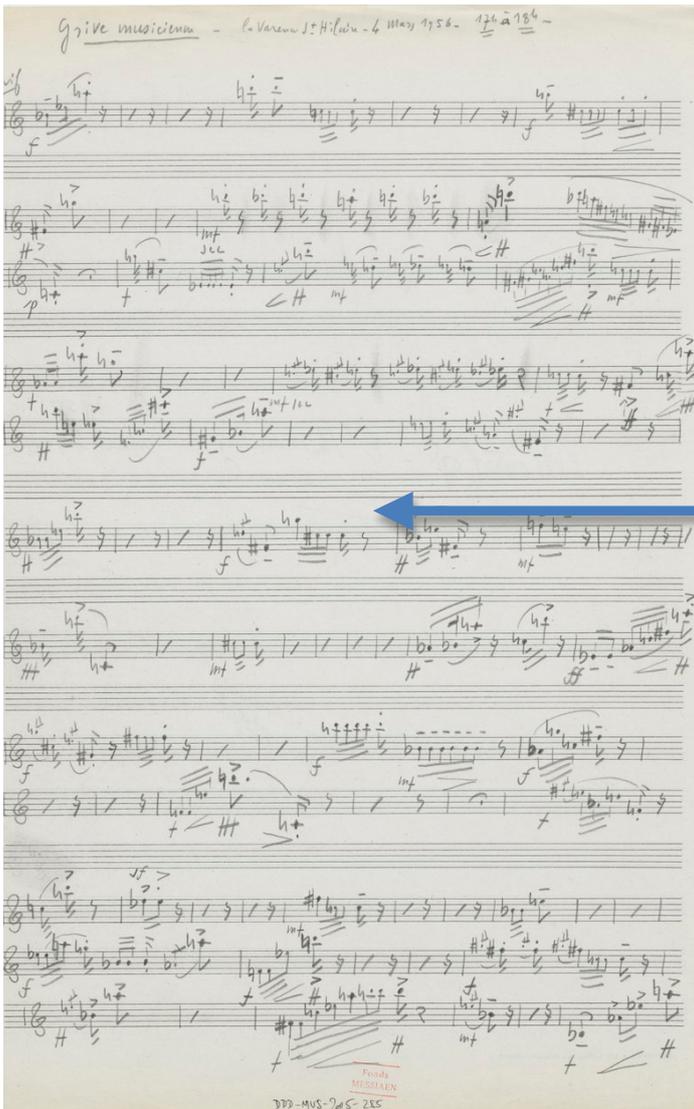

Atelier des Feuillantines, Bibliothèque Nationale de France, Ensemble Intercontemporain, Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, CMA01, CMA05, CMA13, CMA20, Université Paris Sciences et Lettres, Collège Janson de Sailly, Collège Garcia Lorca - Saint-Denis

Projet "Volière"

- Livret d'accompagnement des élèves -

Wladimir Jankelevitch commence son ouvrage sur Debussy (*Debussy et le mystère de l'instant* - Plon) par une distinction entre le mystère et le secret.

Le secret, principe des sociétés initiatiques, referme sur elles une connaissance qu'il n'est pas bon de divulguer; le code sépare, et la cryptographie devient une arme dans la lutte entre puissances, qu'elles soient ou non volontairement ésotériques.

Le mystère, en revanche, est l'au-delà du rationnel, la zone d'ombre impénétrable à la logique, et il peut avoir les dehors de la simplicité.

André Riotte, introduction de son cours : formalisation des structures musicales, Université Paris VIII

Ce livret a été écrit pour accompagner les cours dans les conservatoires, à l'Atelier des Feuillantines, dans les collèges et les universités travaillant sur le projet. Il est un complément permettant aux élèves d'élargir les connaissances acquises.

Les carnets de Messiaen disponibles sur Gallica

Des carnets de croquis aux carnets de notation des chants d'oiseaux : une même subjectivité.

En notant les chants d'oiseaux qu'il écoute lors de ses promenades, Messiaen ne peut s'empêcher d'intervenir sur les séquences qu'il note. On y trouve des éléments de technique de composition notés précisément, et qui ne pouvaient être chantés tels quels par les oiseaux.

Messiaen semble parfois d'abord déceler objectivement un élément qui lui fait penser à une technique de composition qu'il va alors amplifier dans sa notation. Ces carnets partagent donc avec la photographie la même relation complexe entre objectivité et subjectivité. On peut déceler dans ces notations des effets de "loupe sonore", de "stabilo sonore" qui soulignent en écriture musicale des figures rythmiques particulières, esquissent des développements élaborés plus tard dans des œuvres singulières.

Il s'agit donc d'un élément charnière de l'élaboration de l'œuvre, précédant les brouillons eux-mêmes. Il permet de décrire et de comprendre la perception musicale de Messiaen qui réside dans la distance entre le son objectif tel qu'il peut être enregistré, et la notation qu'il en fait.

La notation rythmique est parfois mesurée comme s'il cherchait à délimiter des mots, des expressions dans la phrase de l'oiseau, ou plus prosaïquement pour pouvoir indiquer des répétitions ou des reprises.

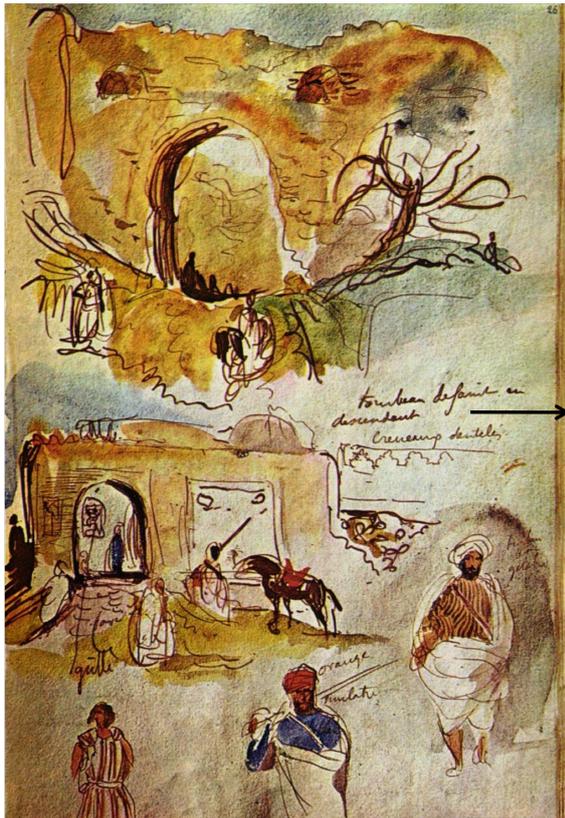
Une procédure évoquant celle des carnets de voyage de Delacroix

Certains des carnets peuvent faire penser aux carnets de voyage de Delacroix lors de ses voyages en Afrique du nord. Les croquis qu'il a dessinés à cheval pour attraper des éléments fugitifs ou sur lesquels il était impossible de s'arrêter, une forme, un mouvement, une lumière étaient ensuite retravaillés le soir sous la tente, à partir de codes écrits à la volée et du souvenir encore vivace.

Le dessin lui-même contient des lignes qui n'existent pas dans la scène réelle, mais plutôt dans le regard de Delacroix. Elle relie certains éléments, en surlignant d'autres. Les textes qui accompagnent les dessins sont similaires à ceux que Messiaen intègre dans ses carnets : ils décrivent la scène, précisent un phénomène impossible à noter à la volée, ou ébauchent une idée d'œuvre qui n'est pas dans la scène mais que la scène rend possible.

Les textes superposés aux dessins et aux notes

Carnet de voyage de Delacroix

Texte décrivant le timbre ou le mode de jeu

Texte décrivant l'objet ébauché

Carnet de voyage de Messiaen

Texte décrivant la scène

Plan de ce document

Ce document est composé de trois parties :

- 1) des explications relatives à des techniques de composition reliées au contenu des carnets
- 2) un tableau présentant les figures de rhétorique présente dans les chants d'oiseaux notés par Messiaen
- 3) un tableau permettant de trouver rapidement des occurrences du chant d'un oiseau particulier dans les carnets, avec quelques éléments d'analyse, et de rechercher des indications de tempo ou d'expression.

Des exercices permettent de prolonger certaines explications et de produire des variantes de certaines œuvres de Messiaen en paramétrant certaines procédures. Ils requièrent le logiciel Musique Lab2 disponible gratuitement.

Première partie : Eléments de langage

Une même logique structure le système harmonique et rythmique de Messiaen, le chapitre ci-dessous montre la continuité entre organisations des hauteurs et des durées

A Système harmonique et couleurs

1) Le matériau de base : Les modes à transposition limitée

Ce terme désigne des échelles de sons classées suivant le nombre de transpositions audibles sur différents degrés. Exemple :

Voici figurée par des traits les notes de la gamme "do ré mi fa sol la si do". Entre chaque note, appelée "degré" la différence de hauteur est indiquée de deux manières :

- 1) la distance entre les traits (plus elle est grande et plus la hauteur varie)
- 2) un nombre désignant la même chose dans le vocabulaire musical : c'est-à-dire le nombre de tons séparant chaque note.

A musical staff in 4/4 time showing a scale starting on C4. The notes are C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, and C5. Vertical blue bars are placed between the notes to indicate intervals. Below the staff, the interval numbers are: 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2.

Supposons maintenant que je compose une mélodie, par exemple "au clair de la lune", en partant du premier degré. Si je mesure la différence de hauteur séparant chaque note, j'obtiens :

A musical staff in 4/4 time showing a melody starting on C4. The notes are C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. Below the staff, the interval numbers are: 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1.

Effectuons maintenant une opération de composition banale consistant à **transposer** la mélodie **sur un autre degré**, c'est-à-dire que nous allons la commencer par une autre note, par exemple ré :

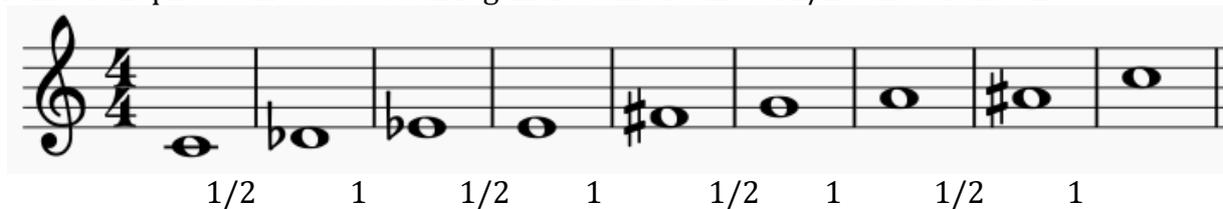
A musical staff in 4/4 time showing the melody transposed to start on D4. The notes are D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4, B3. Below the staff, the interval numbers are: 0, 0, 1, 1/2, 1/2, 1, 3/2, 1/2, 0, 1.

On constate que la mélodie va être altérée car la différence de hauteur entre les différentes notes ne sera pas la même que dans l'original avant transposition. **C'est précisément cette**

altération qui permet à l'auditeur d'entendre que la mélodie a été transposée sur un autre degré. A l'inverse, si j'utilise une gamme par tons c'est-à-dire dont chaque degré est séparé du suivant par un ton entier, il me sera impossible d'entendre une différence si je joue le même élément mélodique à partir de n'importe quelle note. Etant donnée que la richesse de beaucoup de formes musicales s'obtient par des jeux de transposition d'un élément mélodique ou harmonique, le choix d'une échelle de sons permettant à l'auditeur d'entendre et de différencier un grand nombre de transpositions est déterminant. C'est pourquoi Messiaen a exploré de manière systématique les modes en s'intéressant notamment aux musiques extra-européennes, et en les classant en fonction de leur nombre de transposition possibles, c'est-à-dire audibles.

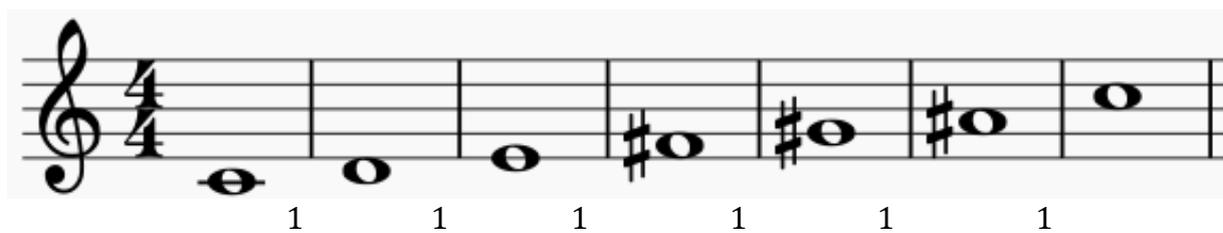
Exemples de modes à transposition limitée :

le mode 2 qui est une succession régulière d'intervalles d'1/2 ton et d'un ton

Il possède 8 notes (gamme octatonique), trois transpositions possibles. En effet, si l'on transpose une mélodie écrite à partir de la première note, on peut la transposer sur la seconde ou la troisième, mais pas sur la 4ème car elle sonnera de la même manière : la transposition sera inaudible.

le mode 1 qui est une gamme par tons :

Il possède 6 notes (gamme hexatonique), et possède deux transpositions possibles, selon que l'on commence par do ou do#. En commençant par ré on retombe sur la même succession.

2) La grammaire

1 Les accords à renversements transposés sur la même note de basse

Afin d'entendre les exemples et de pouvoir les produire et les paramétrer, ouvrir le document Musique Lab 2 "Accords-a-renversements-transposes-sur-la-meme-note-de-basse.ml2". Le "chutier" contient l'exemple que Messiaen écrit dans son traité. Il permet d'entendre et de produire sois-même les transpositions en suivant les indications. Chaque accord est illustré par une image de la matière et de la couleur que Messiaen attribue à chaque transposition. La partie basse de l'accord possède parfois une matière différente de la partie haute.

Une particularité remarquable du langage harmonique de Messiaen consiste à renverser des notes étrangères à l'accord (dans l'exemple suivant des appoggiatures).

The screenshot shows a software interface for musical analysis and transposition. The title bar indicates the file path: `^/Users/guedy/Documents/FG/Messiaen-exemples/Accords-renversements-transposes-sur-meme-note-de-basse/Accords-a-renversements-transposes-sur-la-m...`. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes a menu bar with "OBJETS" and "OPÉRATEURS" buttons, and a toolbar with icons for MIDI and AUDIO.
- Main Title:** "Messiaen : accords à renversements transposés sur la même note de basse, Vol. 7, page 136 et suivantes".
- Renversements Section:** Displays four musical staves labeled "Etat fondamental", "1er renversement", "2ème renversement", and "3ème renversement". Red notes in the staves indicate appoggiatures. Text notes state: "Les appoggiatures d'appoggiatures sont en rouge", "Neuvième de dominante dont la sensible est remplacée par la tonique", and "NB : Normalement on ne peut renverser que les notes réelles d'un accord".
- Transposition sur la même note de basse Section:** A grid of musical staves, each accompanied by a small image representing a material and color. The images include a golden interior, blue crystals, a yellow and red textured surface, purple flowers, and colorful ceramic pots.
- Right Panel (OPÉRATEURS):** Contains two buttons: "trouver les renversements" and "transposer par une enveloppe".
- Bottom Right:** Includes a play button and a square button.

Les accords à résonance contractée

Ouvrir le document : [accords-resonance-contractee.ml2](#) afin de produire et d'écouter les différentes étapes de ce procédé de composition. On peut le résumer en deux caractéristiques : les dissonances sont amplifiées par une disposition particulière des notes de l'accord, et la vibration particulière ainsi produite est renforcée par un son grave sonnante comme une fondamentale.

The screenshot shows a music software window titled "/Users/guedy/Documents/FG/VOLIERE/Messiaen-e". The main text reads "Messiaen : premier accord à résonance contractée, Vol. 7, page 149 et suivantes". The interface displays four numbered musical examples:

- 1**: A chord in G major (one sharp) with notes G, B, D, F# in the treble clef and G, B, D in the bass clef. Below it: "Neuvième de dominante avec la tonique à la place de la sensible".
- 2**: The same chord with a quintuplet of eighth notes (G, B, D, F#, G) in the treble clef. Below it: "Précédé d'une quintuple appoggiature".
- 3**: The quintuplet is followed by a single note G in the treble clef. Below it: "Enrichi d'une résonance".
- 4**: The final stage shows the chord with a very low octave G note in the bass clef. Below it: "Contraction de la résonance".

Cette technique semble employée dans certaines parties du catalogue d'oiseau où le chant est doublé par des sons extrêmement graves, suivant un intervalle de neuvième ou de septième produisant une vibration dans le chant

Les accords tournants

Messiaen, accords tournants

A B C

MARQUETTE

B Système rythmique

Permutations symétriques

Dans le volume III de son traité, Messiaen explore systématiquement toutes les possibilités de rythmes à partir d'une série chromatique de base, c'est-à-dire une suite de durées croissantes allant de 1 à n. Face à l'énormité des combinaisons possibles croissant exponentiellement avec la taille de la série de base, il va chercher un moyen de les parcourir par un raccourci, c'est-à-dire un chemin plus court :

2 durées : 4 combinaisons, 3 durées : 6, 4 durées : 24, 5, 120, 6 : 720, 7 : 5040, 8 : 40320, 9 : 362880, 10 : 3.628.800, 11 : 39916800, et 12 durées : 479.001.600 "interversions".

Pour réduire le nombre de possibilités, voici la méthode qu'il utilise, sur 4 durées:

1	2	3	4

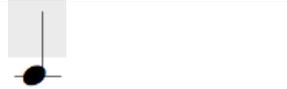
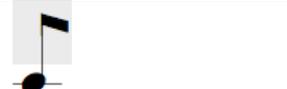
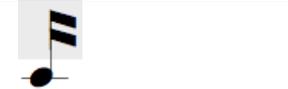
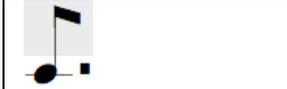
1) On part d'une durée du milieu (la 3ème), puis on alterne de gauche à droite pour arriver à l'extrémité gauche. On obtient :

3	2	4	1

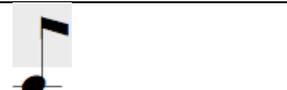
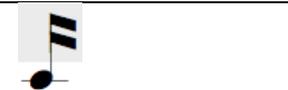
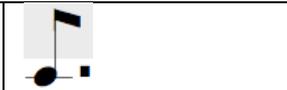
2) On renumérote la série de 1 à 4 :

			
1	2	3	4

3) On réapplique l'opération 1) :

			
3	2	4	1

3) On réapplique l'opération 2) (renuméroter) :

			
1	2	3	4

4) On réapplique l'opération 1) :

			
3	2	4	1

Et on retrouve la série initiale. Nous avons donc déterminé un **chemin dans un graphe orienté** qui permet d'en explorer tous les sommets et de revenir au point de départ : comme dans le problème des ponts de Königsberg d'Euler, mais appliqué aux sommets (graphes hamiltonniens). Ce procédé produit une exploration qui réduit le nombre de permutations de 24 à 3.

Rythmes non retrogradables

Ce terme désigne chez Messiaen les palindromes rythmiques. Les rythmes obtenus par permutation symétrique sont tous retrogradables, leur superposition permet de construire des canons, de créer des ensembles foisonnants, avec peu d'accents communs.

Les canons rythmiques

Canon rythmique simple :

●	●		●		●	●	●			●			●	●					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Les canons rythmiques mosaïques périodiques

Ce terme désigne les canons périodiques dont les voix n'ont aucune impulsion commune, et sans aucun silence. D'une grande complexité, ils sont un sujet de recherche dans plusieurs branches des mathématiques : géométrie (modélisation par un système de pavage), algèbre, etc..

Canon rythmique mosaïque périodique :

				●	●		●			●		●	●		●		●		
●	●		●					●	●		●			●		●	●		●
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Période

C Eléments de composition

Développement par élimination

Agrandissement asymétrique

Pour comprendre ce principe de composition, ouvrir la maquette : "Agrandissement-asymetrique" et suivre les instruction pour produire des variantes du 3ème regard sur l'enfant Jesus, "l'échange".

The screenshot displays a music software interface with the following components:

- Top Bar:** File explorer, window management, and a menu with "OBJETS", "MIDI", and "AUDIO".
- Main Area:** Titled "Trois modèles du 3ème regard sur l'enfant Jesus d'Olivier Messiaen". It features three methods: "Méthode 1 : transpositions", "Méthode 2 : enveloppes", and "Méthode 3 : Interpolations de profils". A diagram labeled "A Agrandissement asymétrique" shows a trapezoidal shape. Below it, a "Point fixe" section shows musical notation with a tempo marking of $\text{♩} = 50$.
- Right Panel:** "OPÉRATEURS" section with icons and labels: "créer des notes à partir d'une enveloppe", "transposition sérielle par intervalle", "convertir en séquence de notes", and "créer une enveloppe à partir de notes".
- Bottom Panel:** "MAQUETTE" section with "REGLES", "SPILLE", and "ENNET" buttons. It includes a timeline from 0 to 70 seconds and a graphical representation of musical envelopes as vertical bars of varying heights.

Exemple de talem : la Liturgie de cristal

Ouvrir la maquette "quatuor.mlm" dans Musique Lab 2 pour paramétrer différemment le modèle en jouant sur le point de départ du talem de durées.

The screenshot shows the Musique Lab 2 interface for the piece "Liturgie de cristal" by Olivier Messiaen. The window title is "/Users/guedy/Documents/ML2/MUSIQUE LAB 2/NOUVELLES_MAQUETTES/elements toto/Messiaen/quatuor.mlm".

Oliver Messiaen : Quatuor pour la fin du temps
Liturgie de cristal
 Fabrice Guédy - IRCAM

Modélisation de la partie de piano
 Les élèves peuvent rajouter leurs propres chants d'oiseaux enregistrés par eux ou fabriqués avec un autre logiciel afin de créer des variantes du mouvement original

Série de 29

- 1) Ajouter deux silences d'une seconde au début de la séquence de durées
- 2) Quantifier le résultat dans une mesure à 3/4 à 60 à la noire
- 3) Faire glisser le résultat dans le chûter
- 4) Faire glisser cet objet sur l'opérateur "permutation rythme"
- 5) Dans le dialogue de paramétrage qui apparaît faire glisser la série d'accords
- 6) Le résultat est identique à la partie de piano du premier mouvement du quatuor
- 7) Importer les fichiers sons créés par les élèves avec mi-audio (chants d'oiseaux, glissendis...)
- 8) Disposer le tout harmonieusement dans l'espace "maquette", écouter et comparer avec la version de Messiaen

OPÉRATEURS

- quantification rythmique
- permuter les accords sur des durées
- permutation rythme

Série de 17 durées

Série de durées quantifiées

Résultat de la permutation d'accords (6 fois)

Enregistrement

Optionnellement, travail de commentaire d'écoute sur les

MAQUETTE

REGLES ORLLE INET

t (s) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Un talem "organique" : La Rousserolle Effarvate

Modélisation des deux premières et des deux dernières pages. Il est possible de faire varier le paramétrage du modèle en jouant sur le point de départ du talem de durées.

Pour reproduire la structure d'accentuation de la main droite, il faut placer les accents à la main. Pour reproduire l'augmentation de la 6ème durée, il faut déplacer vers la droite (donc augmenter la durée de l'ensemble de toutes les notes à droite de la 6ème durée, puis 6ème + 7, puis 6ème + 14, etc..

The screenshot shows the Musique Lab 2 interface for the piece "La Rousserolle Effarvate" by Olivier Messiaen. The window title is "/Users/guedy/Documents/ML2/MUSIQUE LAB 2/NOUVELLES_MAQUETTES/elements toto/Messiaen/catalogueoiseaux/rousserolle.mlm".

Rousserolle effarvate (Acrocephalus scirpaceus)

LA ROUSSEROLLE EFFARVATE
 Olivier Messiaen

Recomposition simplifiée sans la "prolifération" de la 6ème valeur rythmique ni la structure d'accentuation de la main droite

- 1 SERIE D'ACCORDS
- 2 SERIE SERIE DE DUREES
- 3 TRANSFORMATION EN RYTHME MESURE
- 4 REALISATION DES CYCLES

MAQUETTE

REGLES ORLLE INET

t (s) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Seconde partie : rythmique grecque et figures de rhétorique dans les chants d'oiseaux, alignées avec les techniques d'écriture de Messiaen

Rythmique grecque :

Dans sa notation, Messiaen note les chants d'oiseaux avec un nombre très réduit de durées, parfois seulement 2 : une longue et une brève (qui dure exactement la moitié de la longue). Par ailleurs, il caractérise dans son traité certains chants d'oiseaux en employant les figures de rythmique grecque fondées justement sur deux durées : la brève U et la longue — (égale aussi au double de la brève).

Exemples fréquents dans la notation de Messiaen : l'iambe (U—), le trochée (—U), le tribachys (UUU), le dactyle (—UU), l'anapeste (UU—), le spondée (— —)

Figures de rhétorique :

Pour classer ces figures, nous utilisons l'ouvrage "Rhétorique générale" du groupe μ , dont l'élaboration est contemporaine du catalogue d'oiseaux.

Tableau de correspondance entre figure de rhétorique et procédé de composition musicale, et le cas échéant œuvre liée :

1) les développements par suppressions (Pages 54, 55 du traité de rhétorique)

Figure de rhétorique	Technique musicale correspondante
Aphérèse suppression par le début (las pour hélas, 'man pour maman) « T'y vois core moins clair que moi »	Développement par élimination, par le début
Apocope suppression par la fin (fac, perpète pour perpétuité version extrême : La P... respectueuse)	Développement par élimination, par la fin Beethoven, Symphonie n°5, premier mouvement analysé par Messiaen
Syncope suppression par le milieu (ma'ame, la v'la, çui-ci)	Développement par élimination, par le milieu

2) les développements par adjonctions

Figure de rhétorique	Technique musicale correspondante
Prothèse	
Ajout par le début : "prévespéral" (Gide), "Inépanché"	Chopin nocturne 15, avant d'attaquer la cadence
paragogue	
ajout à la fin "tristounet", "trucmuche"	Chopin, cadences du nocturne 15
Epenthèse	
ajout à l'intérieur du mot "merdre", "mirlitaire", "Ainsi pensotai-je en me rendant chez Marcel" (Queneau, Odile)	
Adjonction par combinaison	
lorsque dans un texte de Queneau, un personnage légèrement aviné donne un baiser solennel, il crée l'expression "donner l'alcoolade"	Opus 109, variation 2 du final A, B, A+B
Adjonction par insertion d'un mot à l'intérieur d'un autre, le premier restant intact : "rajolivissant" (utilisé dans le sud-ouest).	Sacre du printemps, introduction -> hybridation
Adjonction répétitive :	
doublement du mot foufou, floflotter ou pour donner l'insistance : "il est bêêêête"	
Répétition systématique de l'adjonction : O toi qui dans mes fautes même m'aime Viens vite si tu te souviens, viens, T'étendre à ma droite endormie, mie, Car on a froid dans le linceul, seul V. Hugo	

On trouve en outre dans les carnets de nombreuses anaphores et épiphores.

3) Les développements par permutation :

Permutation globale sur toute une séquence -> permutations symétriques

"On les peut mettre premièrement comme vous avez dit" : "Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour". Ou bien : "D'amour mourir me font, belle Marquise, vos beaux yeux". Ou bien : "Vos yeux beaux d'amour me font, belle Marquise, mourir". Ou bien : "Mourir vos beaux yeux, belle Marquise, d'amour me font". Ou bien : "Me font vos yeux beaux mourir, belle Marquise, d'amour." Le Bourgeois gentilhomme, II, 4

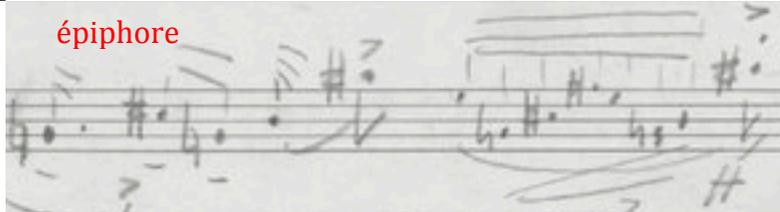
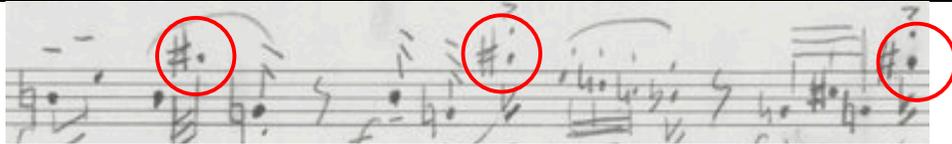
Troisième partie : analyses du contenu des carnets

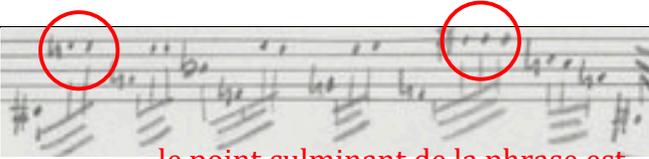
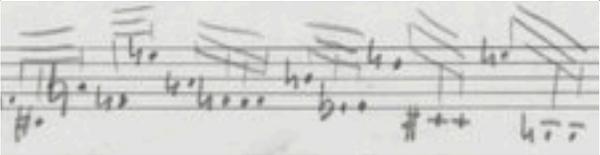
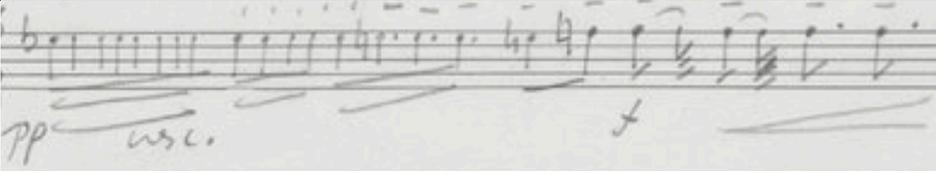
Nom du document :

[Fonds_Olivier_Messiaen_et_Yvonne_\[...\]Messiaen_Olivier_btv1b550099040.pdf](#)

Titre et première page d'Yvonne Loriod : Montfort-l'Amaury. Mai 1955. Mars 1956

Carnet utilisé entre le 6 mai 1955 et le 4 mars 1956

Oiseau	Lieu date heure	Description	Exemple
PAGE 2			
Grive musicienne 	La Varenne St Hilaire 4 mars 1956 17h - 18h	un peu vif - Anaphores - développement par élimination / augmentation - Mouvement contraire	
Merle PAGE 3 	Montfort-l'Amaury 6 mai 1955 5h du matin	modéré Epiphore (termine toujours de la même manière mais commence diff.	
Merle PAGE 4 	Montfort-l'Amaury 6 mai 1955 10h30 matin	un peu vif note-pédale (sol#) occupant diverses position dans un flux continu	

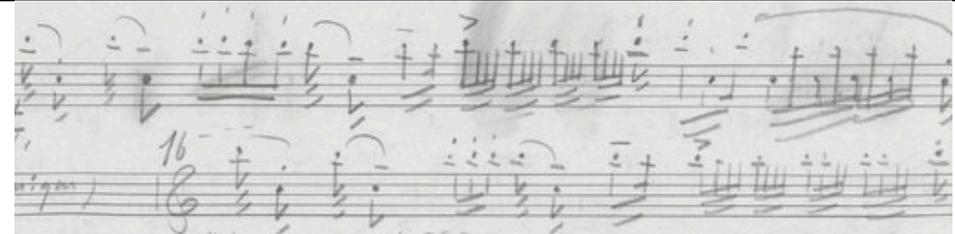
PAGE 5			
Fauvette des jardins 	Montfort- l'Amaury 6 mai 1955 11h30 du matin	très vif	 <p>le point culminant de la phrase est systématiquement répété</p>
Fauvette des jardins 	Forêt de Rambouillet 6 mai 1955 15h30	très vif Même caractéristiques que précédemment	 <p>Ici les notes répétées sont au milieu de l'arpège</p>
Rossignol 	idem - interrompt la notation de la fauvette 6 mai 1955	modéré Convergence de tous les paramètres qui augmentent	 <p>L'intensité, la hauteur et la durée augmentent simultanément</p>
Fauvette des jardins "suite" 	Forêt de Rambouillet 6 mai 1955 6 mai 1955	très vif Notes pivot à partir desquelles le mouvement est toujours descendant	 <p>Anaphore : la première note (qui est aussi le point culminant) est toujours la même, la suite toujours descendante, n'est jamais la même</p>

PAGE 6

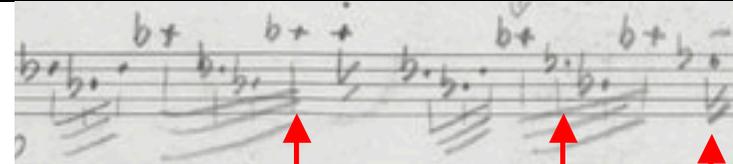
Montfort-
l'Amaury
6 mai 1955
5h du matin

un peu vif, (très
net, scandé, un
peu mécanique)
Notes pivot à
partir desquelles
le mouvement est
toujours
descendant

Montfort-
l'Amaury
6 mai 1955
5h du matin

bien modéré

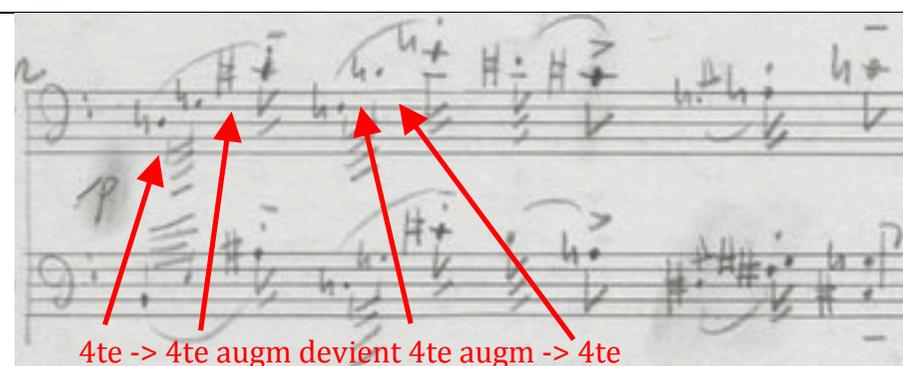
Développement par
mutation d'une note

Développement par
remplacement d'une note

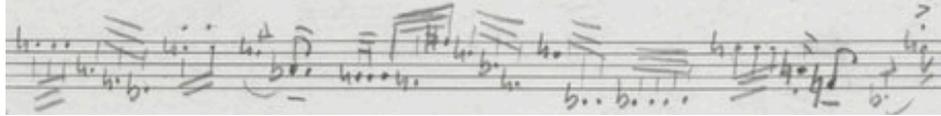
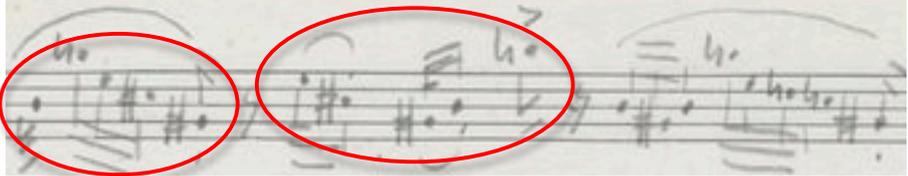
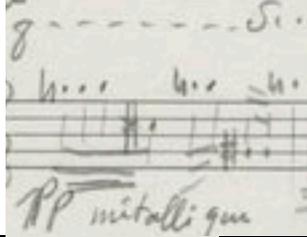
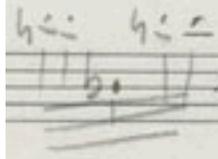

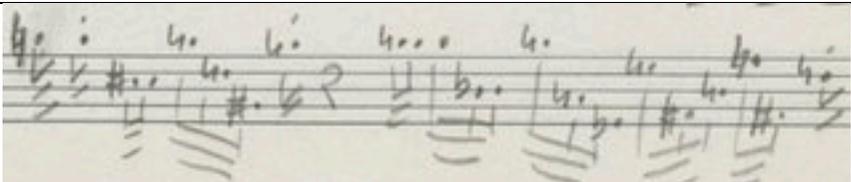
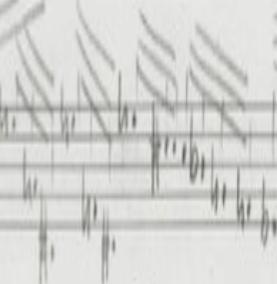
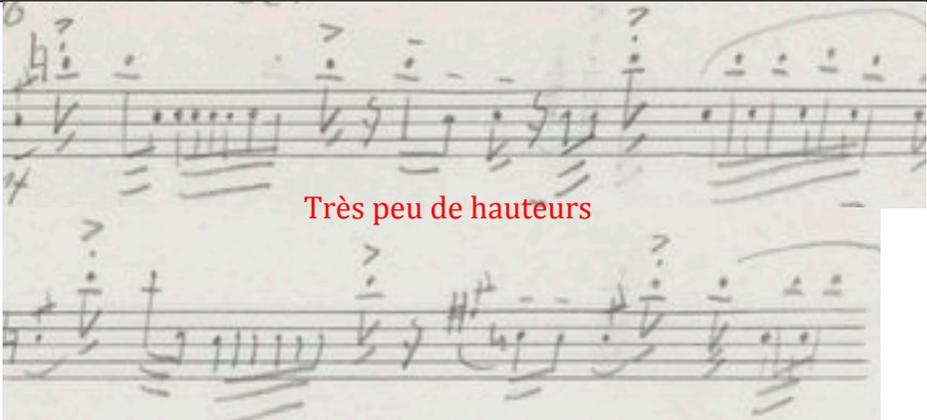
Montfort-
l'Amaury
6 mai 1955
5h du matin

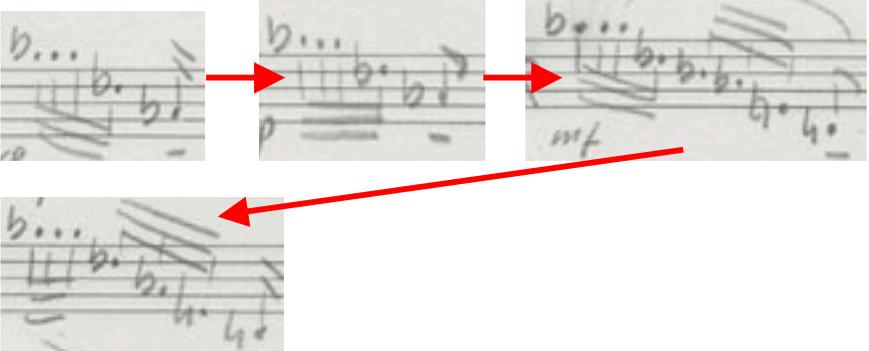
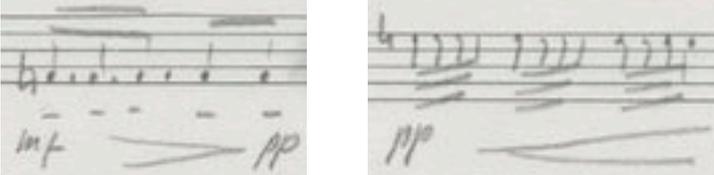
un peu lent
(roucoulé, doux et
tendre - avec
insistance et
câlinerie)
Par deux écrits en
clef de fa

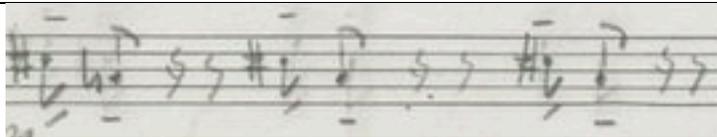
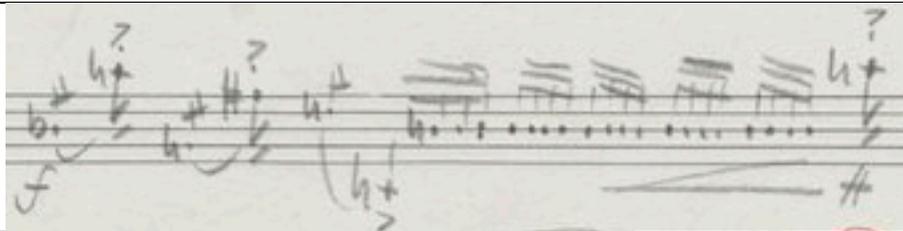
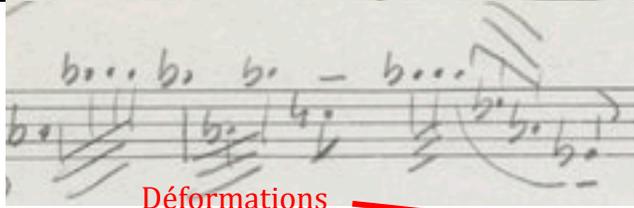
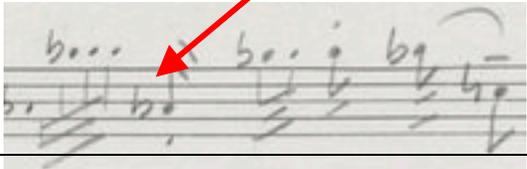
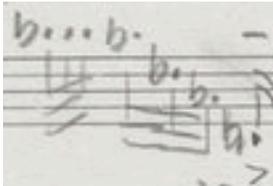

4te -> 4te augm devient 4te augm -> 4te
4te -> 4te augm devient 4te -> 4te augm

<p>Fauvette des jardins</p> 	<p>Montfort-l'Amaury 6 mai 1955</p>	<p>très vif</p>	<p>Flux sans répétitions</p>
<p>PAGE 7</p>			
<p>Merle noir</p> 	<p>Montfort-l'Amaury 7 mai 1955 4h30 du matin</p>	<p>modéré</p>	 <p>Permutations (marquises, vos beaux yeux...)</p>
<p>Rouge-queue de murailles</p> 	<p>Sur la route vers Bazoches en Guyonne 7 mai 1955 11h du matin</p>	<p>Très vif</p>	 <p>Diminution du nombre de répétitions</p>
<p>Alouette des champs</p> 	<p>Sur la route vers Bazoches en Guyonne 7 mai 1955 11h du matin</p>	<p>un peu vif (Loin dans le ciel)</p>	 <p>Figures non retrogradables</p>

<p>Rouge-queue de murailles</p> 	<p>Sur la route vers Bazoches en Guyonne 7 mai 1955 11h du matin</p>	<p>Très vif Métallique</p>	
<p>PAGE 8</p>			
<p>Troglodyte</p> 	<p>Montfort-l'Amaury 7 mai 1955 5h du matin</p>	<p>Vif</p>	 <p>Très peu de hauteurs</p>
<p>Alouette des champs</p> 	<p>Route vers Bazoches en Guyonne 7 mai 1955 11h30 du matin</p>	<p>un peu vif (Loin dans le ciel)</p>	 <p>développement par déplacement -></p>

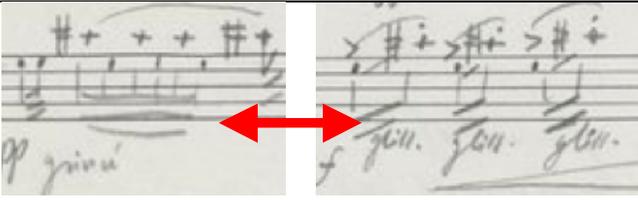
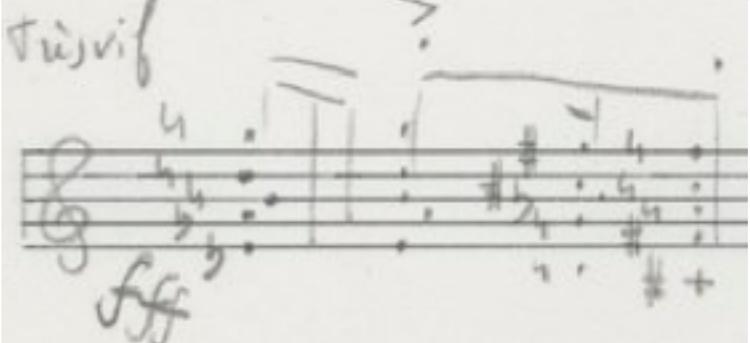
PAGE 9			
<p>Fauvette des jardins</p> 	<p>Forêt de Rambouillet - Route du grand Maître - (vers l'étang-rompu) 6 mai 1955 20h</p>	<p>Très vif</p>	 <p>La finale de la fin d'une strophe devient une note accentuée dans la suivante</p>
<p>Rouge-gorge</p> 	<p>Forêt de Rambouillet - Route du grand Maître - (vers l'étang-rompu) 6 mai 1955 20h</p>	<p>modéré</p>	
<p>Rossignol</p> 	<p>Forêt de Rambouillet - Route du grand Maître - (vers l'étang-rompu) 6 mai 1955 20h</p>	<p>bien modéré</p>	 <p>rythmes pointés</p> <p>variation d'intensité seulement sur hauteur fixée</p>

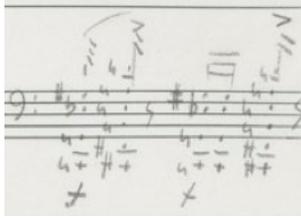
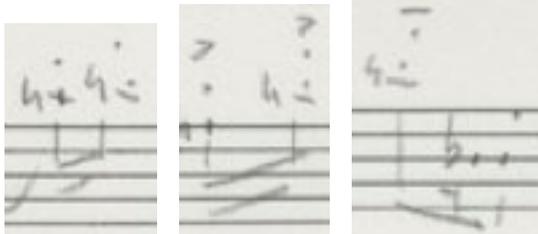
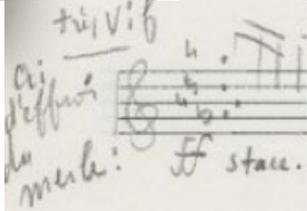
<p>Coucou</p> 	<p>Forêt de Rambouillet - Route du grand Maître - (vers l'étang-rompu) 6 mai 1955 20h</p>	<p>(au loin) un peu lent</p>	 <p>Durée des silences = durée des notes</p>
<p>Roussinol (suite)</p> 			
<p>Rouge-gorge</p> 	<p>Forêt de Rambouillet - Route du grand Maître - (vers l'étang-rompu) 6 mai 1955 21h</p>	<p>modéré</p>	 <p>Déformations</p>
<p>Rouge-gorge</p>	<p>La Varenne St Hilaire 4 mars 1956 17h30</p>	<p>bien modéré</p>	

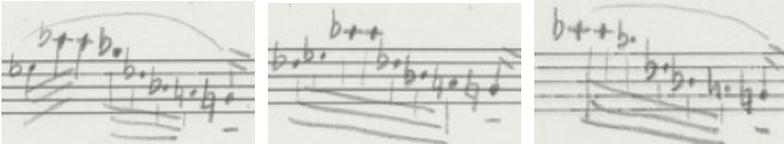
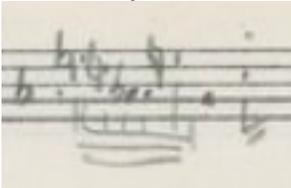
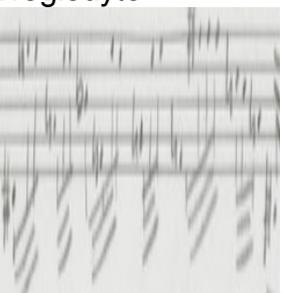
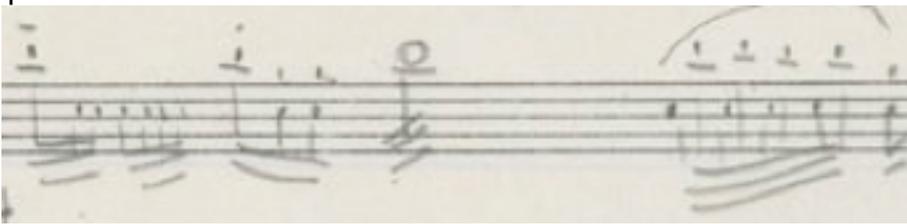
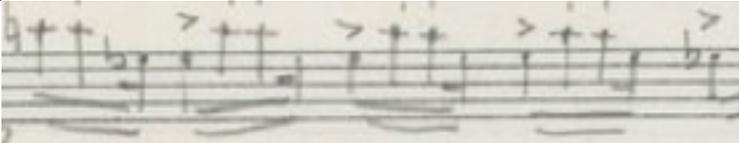
Nom du document : Fonds_Olivier_Messiaen_et_Yvonne_[...]Messiaen_Olivier_btv1b55009915v.pdf

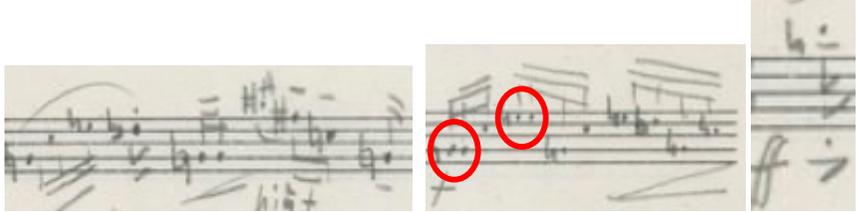
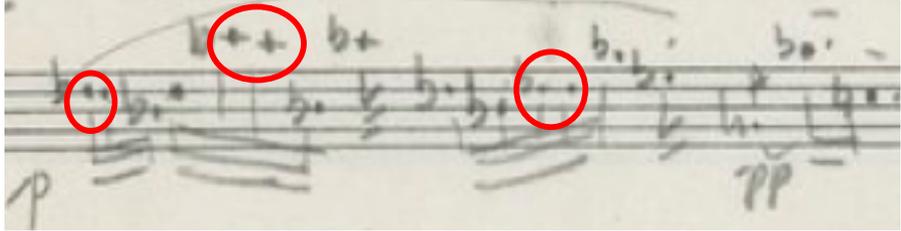
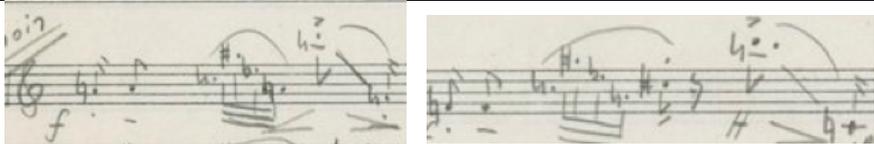
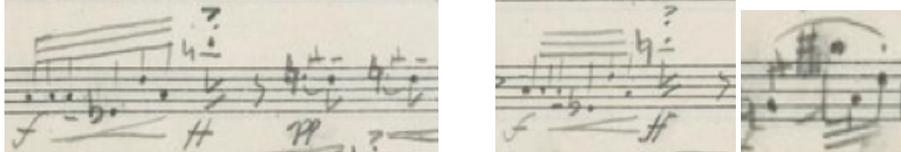
Titre et première page d'Yvonne Loriod : Montfort-l'Amaury. Mai 1955. Mars 1956

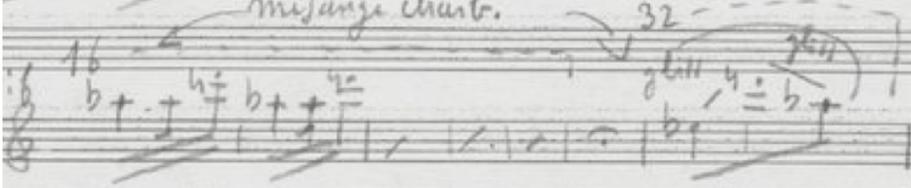
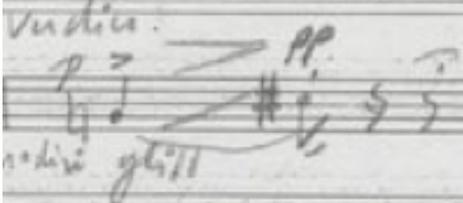
Carnet utilisé entre le 6 mai 1955 et le 4 mars 1956, "Là où sa femme était dans une maison de santé"

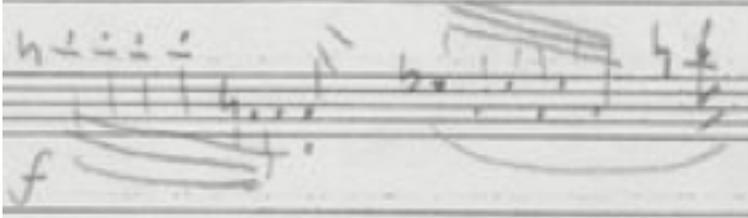
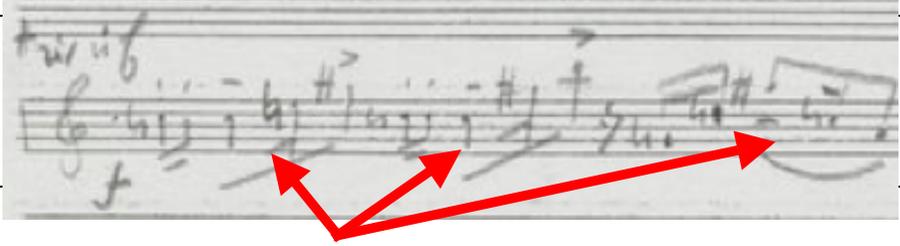
Oiseau	Lieu date heure	Description	Exemple de technique
PAGE 2			
Merle 	La Varenne St Hilaire 8 mai 1955 17h	<ul style="list-style-type: none"> - Notes pédales aigues sous forme d'aphérèses - Nombreux glissandi - articulation 	 <p>Même séquences articulées différemment</p>
PAGE 3			
Merle	La Varenne St Hilaire 1er mai 1955 17h	Un peu vif Indications de timbre : Victorieux, perlé, chuchoté...	 <p>Développement par élimination</p>
Pic vert 	Forêt de Saint-Germain en Laye 20 septembre 1954 11h du matin	Très vif / vif Noté en accords qui peuvent rappeler la partie basse du premier des 3 accords tournants du traité	
PAGE 5			

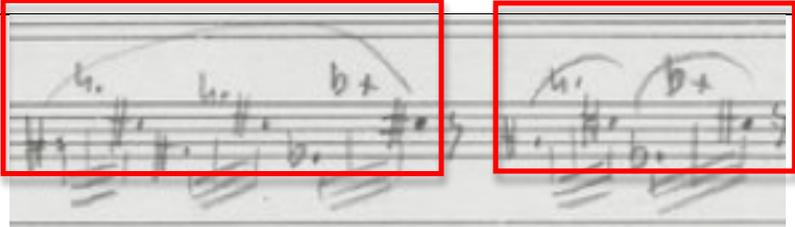
<p>Geai</p>		<p>Modéré Notation en accords pour l'ensemble des oiseaux de la page</p>	 <p>Etrange ressemblance corneille :</p>
<p>Corneille noire</p> 	<p>Retour à la notation du geai ci-dessus après la corneille</p>	<p>Modéré</p>	 <p>Mêmes accords que le geai.</p>
<p>Mésange charbonnière</p> 		<p>vif Tourne autour du si articulé différemment</p>	 <p>Détails des différentes l'articulations de la note-pédale</p>
<p>Cri d'effroi du merle</p> 			 <p>Etrangement même accord...que le pic-vert ci-dessus</p>
<p>PAGE 8</p>			

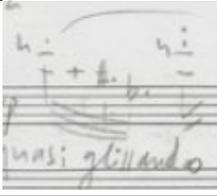
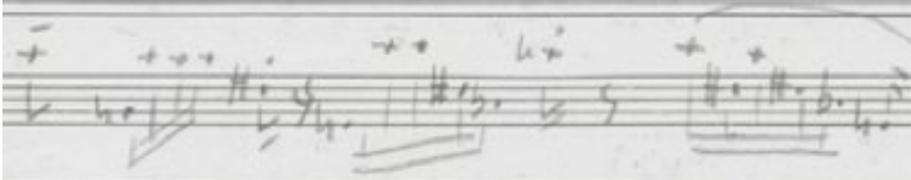
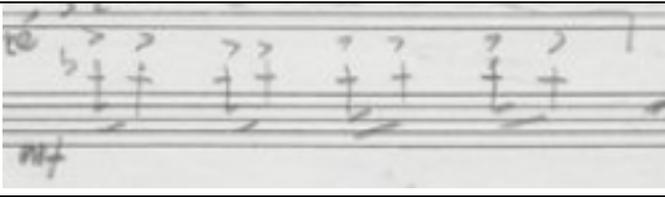
<p>Rouge-gorge</p> 	<p>La Varenne St Hilaire 2 octobre 1955 17h</p>	<p>Un peu vif</p>	 <p>A B C</p> <p>Epiphore : Une même figure avec des débuts différents</p>
<p>PAGE 11</p>			
<p>Merle</p> 	<p>Chennevières -sur-Marne 24 avril 1955 17h</p>	<p>modéré Une seule phrase courte</p>	<p>terminée par une sorte de cadence :</p>
<p>Troglodyte</p> 		<p>vif Le si blanche en triple = nombre de do précédents en triples. Vases rythmiques communicants</p>	<p>Sorte de développement par élimination, finale sur la même note que le merle ci-dessus</p>
<p>Mésange charbonnière</p> 		<p>très vif</p>	 <p>Epitrite troisième (- - -)</p>

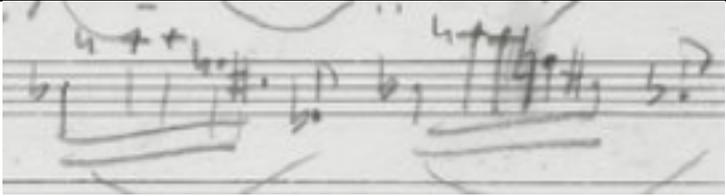
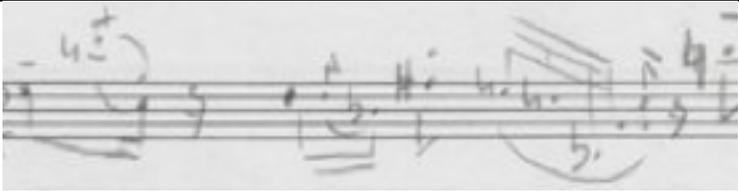
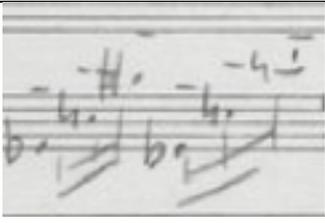
<p>Merle</p> 		<p>modéré</p>	 <p>Anaphore + dédoublement du mi et du si</p>
<p>Rouge-gorge</p> 		<p>Très modéré</p>	 <p>Seuls les réb et lab sont répétés</p>
<p>Merle noir</p> 	<p>mon jardin 25 avril 1955 19h</p>	<p>modéré</p>	 <p>Cassure comme si l'on "regrettait" l'anaphore. (Comme si on disait "enfin je voulais dire...")</p>
<p>Merle noir</p> 	<p>mon jardin 27 avril 1955 5h</p>	<p>modéré</p>	 <p>Anaphore décalée : les deux occurrences sont lointaines</p>

PAGE 15			
<p>Grive musicienne</p> 	<p>pas de lieu indiqué. 18h</p>	<p>vif, gai</p>	 <p>Anapestes</p>
<p>Mésange charbonnière</p> 	<p>Buttes- Chaumont 31 mars 54 9h matin</p>		 <p>lambes</p>
<p>Verdier</p> 			
<p>Pinson</p>			
<p>Rouge-gorge</p>			

			
<p>Pinson</p> 	<p>18h45</p>		
	<p>23 mars 1954 6h30 du matin</p>		
<p>Merle</p>	<p>30 mars 1954 6h du matin</p>	<p>vif</p>	
<p>Merle</p>	<p>14 mars 1954 6h45 du soir</p>		

Page 16			
<p>Merle noir</p> 	<p>14 mars 1954 6h45 du matin</p>		
<p>Merle noir</p>	<p>14 mars 1954 17h</p>		
<p>Grive musicienne</p> 	<p>pas de lieu</p>	<p>Vif, gai, liquide</p>	<p>Anaphore. Rythme iambique.</p>
<p>Rouge-gorge</p> 			 <p>Développement par élimination</p>

PAGE 17			
Etourneau		très vif	 <p>Deux éléments répétés, glissandi</p>
Rouge-gorge 			Ajout et permutations
Mésange à tête noire		modéré	 <p>lambes</p>
Série de rouge-gorges			
Mésange charbonnière 			

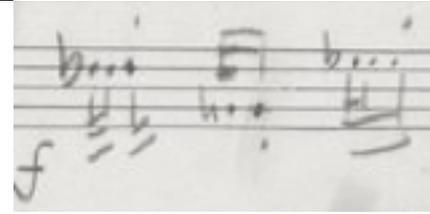
<p>Grive musicienne</p> 			 <p>Anaphore</p>
<p>Merle</p> <p>Page 18</p>			
<p>Merle noir</p> 	<p>19 mars 6h45 du matin</p>		 <p>A B C</p>
<p>Merle noir</p>	<p>21 mars 17h</p>		 <p>Agrandissement</p>
<p>Merle noir</p>	<p>mon jardin 31 mars 5h45 matin</p>		<p>Séparé par la notation d'un rouge-gorge, d'un verdier et d'une mésange</p>

Merle noir

Chennevières
sur Marne 30
avril 1955
17h15

Modéré, sifflé, un
peu moyenne

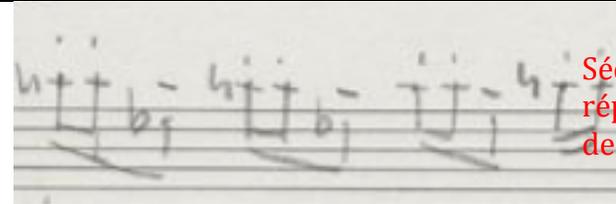

Séquence basée sur
répétitions de 3
notes identiques

Mésange charbonnière

Très vif

Séquence basée sur
répétitions de 3 notes, la
dernière plus basse