

Valentin Villard

Insula

op. 107

Pour ensemble

Exemplaire de consultation

Insula op. 107

Orchestration:

- Flûte (jouant également le piccolo et la flûte alto (sol))
- Clarinette en sib (jouant également la clarinette basse en sib)
- Percussions (Instrumentarium par ordre d'apparition : marimba 5 octaves, crotales 2 octaves, vibraphone et chaînes métalliques)
- Violon
- Violoncelle
- Piano (à queue obligatoire pour que les mains aient un accès direct aux cordes)

La solitude. Un mot aujourd'hui qui, au-delà de l'angoisse commune de toutes et tous qu'il traîne avec lui, devient celui que l'on nomme pour parler d'intériorisation, de réflexion, de processus, de consensus, de regard changeant, de chemin. Notre monde subit, il est vrai, une profonde mutation : la pandémie de SARS-CoV-2 de 2019-2022 a laissé derrière elle nombre de victimes, non seulement sur le plan médical, mais également sur le plan socio-psychologique : beaucoup de pré-adolescent(e)s sont parti(e)s en dépression suite aux restrictions sanitaires ; le bouleversement climatique commence à montrer des premiers signes marquant le début d'un tournant ; jamais la situation géopolitique mondiale n'aura été si tendue depuis la fin de la Deuxième Guerre.

La présente pièce, « Insula » (racine latine du mot qui deviendra « isolement », puis « île »), tire son nom et son inspiration d'une intense réflexion sur la notion de solitude. On l'adore tout en la détestant, on la poursuit tout en la fuyant. Nécessaire par de nombreux aspects à notre vie et survie, elle définit ce que l'individu doit à la communauté : un regard posé, bienveillant, ne cherchant nullement à réprimander ni à idéaliser, une forme de sagesse.

Du point de vue musical, la pièce comporte trois vagues illustrant un aspect foisonnant tout en amenant une note « unique » (do# pour la première, sol# pour la deuxième et si pour la troisième) sur lesquelles le discours s'attarde quelque peu. Il s'agit ici également d'un hommage indirect au langage de Giacinto Scelsi, génial compositeur italien qui écrivait une série de pièces sur une seule note.

D'autres parties, comme celles des chaînes métalliques jouées au sol, représentent différents traits de caractère propres au vécu solitaire. Comme beaucoup de mes pièces depuis « Quercus » en 2018, la structure générale repose sur une mélodie dont l'harmonisation des notes suit le principe d'« un accord pour une note ». Cette mélodie n'est citée qu'en dernier lieu, juste avant la dernière vague.

La foison pour marquer l'unique, la foule, une pandémie mondiale, un changement global pour que tout un chacun puisse s'en démarquer, telle est la recherche émotionnelle forte que j'ai voulu effectuer par le présent ouvrage. Mes remerciements vont à Stéphane Mooser et à l'ensemble Diachronie de Fribourg pour l'opportunité et la commande qui fait partie de la saison 2023-2024.

Valentin Villard

Insula op. 107

Pour ensemble (flûte (+picc. & fl. a.), clarinette en sib (+ clar. b. en sib), percussions, violon, violoncelle et piano)

Commande de l'ensemble Diachronie (FR, CH), sous la direction de Stéphane Mooser

Valentin Villard (1985*)

♩ ≈ 72
Tempo individuel, passer à la mesure suivante dès que tout(e)s les instrumentistes ont fini leurs vagues respectives

Flûte alto

ff di - - - - - mi - - - - - nuen - - - - - do

Clarinette in B♭

ff di - - - - - mi - - - - - nuen - - - - -

Marimba

p sempre

Violon

ff di - - - - - mi - - - - - nuen - - - - -

Violoncelle

ff di - - - - - mi - - - - - nuen - - - - -

Piano

ff di - - - - - mi - - - - - nuen - - - - -

Red.

Fl. alto

Clar. in Bb

Mar.

Vln

Vlc.

Pno

(2ed.)

2 **A** ♩ = 63

Fl. alto

Clar. in Bb

Mar.

Vln

Vlc.

Pno

pp

flz.

mf

To Crot.

pizz.

p

pp

mf

sul pont. trem. arco

gliss. ad lib. autour de do2

sul D

p

(200.)

7 To Picc. **B**

Picc.

Clar. in Bb

Crot.

Vln

Vlc.

Pno

con espress.

p

3

5

air et bruits de clés

p

non trem. ord.

8va

p

white noise

p

12

Picc.

Crot.

Vln

Pno

mf

p

Red.

17

Picc.

Clar. in Bb

Vln

Vlc.

Pno

tr

7

ord.

ord.

p

fp

ord.

fp

Red.

Temps nécessaire au changement d'instrument
To Fl. alto

[illegible]

[19]

Fl. alto

Clar. in Bb

Vib.

Vln

Vlc.

Pno

(Red.)

do

do

do

do

do

do

[19]

Fl. alto

Clar. in Bb

Vib.

Vln

Vlc.

Pno

(Red.)

poco

poco

poco

arco

arco

poco

poco

poco

[19]

Fl. alto

Clar. in Bb

Vib.

Vln

Vlc.

Pno

poco

(Red.)

[19]

Fl. alto

Clar. in Bb

Vib.

Vln

Vlc.

Pno

a

(Red.)

Fl. alto

Clar. in Bb

Vib.

(Xeo.)

Vln

Vlc.

Pno

(Xeo.)

ff

To clar. b.

ff

ff

ff

ff

[illegible]

To Fl.

The image displays a page from a musical score for the opera 'Les Femmes d'Alger' by Paul Gauguin. The score is written for a full orchestra and includes a large, diagonal red watermark that reads 'Exemplaire de concert'. The visible staves are for Flute (Fl.), Clarinet in B-flat (clar. b.), Violin (Vib.), Viola (Vln), Violoncello (Vlc.), and Piano (Pno). The music is in 4/4 time and features various musical notations, including dynamics (p, pp), articulation (flz., trem., non trem.), and performance instructions (air et bruits de clés, To Mar., gliss.). The score is divided into measures, with measure numbers 23 and 56 indicated. The piano part includes a 'Reo.' marking, likely indicating a recording or rehearsal cue.

29 E To Picc.

Fl.

clar. b.

Mar.

Vln

Vlc.

Pno

mf *mf* *mf* *p* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *mf* *p* *p* *mf*

Mar.

3

3

5

(X20.)

33 accel.

clar. b.

Mar.

Vln

Vlc.

Pno

p *mf* *mf* *f* *mf*

3

3

3

..... ♩ = 63

Picc.

35

pp

3

sf

p

Fl.

tr

clar. b.

3

sf

p

Mar.

3

5

f

Vln.

5

6

7

p

Vlc.

5

6

7

p

Pno

3

5

6

8va.

Red.

38

Fl.

clar. b.

f

Mar.

To Chn.

Vln.

sul pont.
trem.

gliss. ad lib. autour de sol^o

f di mi nuen do

Vlc.

f di mi nuen do

Pno

f

41 To Fl. alto

Fl.

clar. b.

Vln

Vlc.

Pno

(Xed.)

poco *a* *poco* *p*

44 **G** ♩ = 54

air et bruits de clés

clar. b.

Chn.

Vln

Vlc.

Pno

8ba

Xed.

p *mfz* *p* *mfz* *p* *mfz*

gliss. *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.*

p *mfz* *p* *mfz* *p* *mfz* *p* *mfz*

col legno battuto

col legno battuto

Main sur cordes (ambitus approx.)

[illegible]

56

Fl. alto

ord.

flz.

ord.

ff

p

ff

Clar. in Bb

ord.

flz.

ff

Chn.

ff

non vib. ord.

vitesse et direction vib.

gliss.

gliss.

ff

Vln

ff

non vib. ord.

ff

Vlc.

ff

vitesse et direction vib.

Pno

ff

(8)

Fl. alto

Clar. in Bb

Vln

Vlc.

Pno

ord.

mf sempre

8va

60

J

Fl. alto

Clar. in Bb

Vln

Vlc.

Pno

8ba

65

70

Fl. alto

Clar. in Bb

Vln

Vlc.

Pno

75

Fl. alto

Clar. in Bb

Mar.

Vln

Vlc.

Pno

K

8va

8va

pizz.

arco

mf sempre

pizz.

8va

8va

80

Fl. alto

Clar. in Bb

Mar.

Vln

Vlc.

Pno

arco

8va

Exemplaire de consultation

86

Fl. alto

Clar. in Bb

Mar.

Vln

Vlc.

Pno

pizz.

arco

8va

Exemplaire de consultation

90

Fl. alto

Clar. in Bb

Mar.

Vln

Vlc.

Pno

8va

8va

8

Exemplaire de consultation

The musical score for 'Insula' on page 18 is a full orchestral arrangement. It begins at measure 90. The instrumentation includes Flute alto, Clarinet in Bb, Maracas, Violin, Viola, and Piano. The time signature is 4/6. The score is characterized by intricate rhythmic patterns, with many notes beamed together in groups of sixteenth and thirty-second notes. The Flute alto and Clarinet in Bb parts feature melodic lines with frequent grace notes. The Maracas part provides a steady, rhythmic accompaniment. The Violin and Viola parts have more complex, flowing lines. The Piano part features a dense, textured accompaniment with many chords and moving lines. The score is marked with 'f' (forte) in several places, indicating a strong dynamic. There are also '8va' markings, indicating octave transpositions. A large red watermark 'Exemplaire de consultation' is overlaid diagonally across the page.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

121 **Q**

Fl.

clar. b.

Chn.

Vln

Vlc.

Pno

R ♩ = 92

f

fz.

ord.

f

pliss.

(bruits résiduels)

ord.

f

123

Fl.

clar. b.

Vln

Vlc.

Pno

sul pont.
trem.

f

125

Fl.

clar. b.

Vln

Vlc.

Pno

127

Fl.

clar. b.

Vln

Vlc.

Pno

130

Fl.

clar. b.

Mar.

Vln

Vlc.

Pno

rall...... $\text{♩} = 96$

To Clar. in Bb

ord.

pp < *mf*

p

Mar.

mf < *p*

pizz.

mf

non trem. ord. IV

p

pp

p

red. —

[illegible]

[illegible]

151

Fl.

Clar. in Bb

Mar.

Vln

Vlc.

Pno

flz.

ord.

pizz.

arco

sul pont. trem.

mf

sf

p

f

W $\text{♩} \approx 72$
come prima

156

Fl.

ff di - - - - - mi - - - - -

come prima

Clar. in Bb

ff di - - - - - mi - - - - -

Crot.

Crot.
come prima
/

ff di - - - - - mi - - - - -

come prima

Vln

ff di - - - - - mi - - - - -

come prima

Vlc.

ff di - - - - - mi - - - - - nuen

come prima

ff di - - - - - mi - - - - -

Pno

(Ped.)

[156]

Fl. *nuen* - - - - - *do* - - - - - *poco*

Clar. in Bb *nuen* - - - - - *do* - - - - -

Crot. *nuen* - - - - - *do* - - - - -

Vln *nuen* - - - - - *do* - - - - -

Vlc. *nuen* - - - - - *do* - - - - - *poco*

Pno (Red.)

[156]

Fl. *a* - - - - - *poco*

Clar. in Bb *poco* - - - - - *a*

Crot. *poco* - - - - - *a*

Vln *poco* - - - - - *a*

Vlc. *poco* - - - - - *a* - - - - - *poco*

Pno (Red.)

[156]

Fl.

Clar. in Bb

Crot.

Vln

Vlc.

Pno

(Red.)

poco

pp

laisser la résonance s'éteindre

pp