

André Jolivet (1905-1974) Compositor y director de orquesta francés, n. y m. en París. En el Conservatorio de París estudió con E. Varese y P. le Flem y en 1935 fue fundador, junto con Daniel-Lesur y O. Messiaen de «Spirale», una sociedad de promoción musical que en 1936 tomaría el nombre de «Jeune France». En este período sus obras están dominadas por el misticismo y el sentimiento de lo mágico, como lo denuncian los títulos de algunos de sus trabajos: Cinq **incantations**, para flauta (1937); Cinq danses rituelles, para orquesta (1938); Cosmogonie, para piano (1938). El segundo período significa el encuentro con temas más humanos y menos esotéricos, y tiene como obras más destacadas Trois chants des hommes (1937) y Les complaints du soldat, para barítono y orquesta (1940). Su curiosidad creativa se orienta asimismo hacia una escritura armónica más rica y compleja, visible en su Concert pour ondes Martenot (1947). En 1963 fue nombrado presidente de los Conciertos Lamoureux y en 1966 pasó a ejercer de profesor en el Conservatorio en la cátedra de composición. Entre sus últimas obras se pueden señalar el oratorio La verité de Jeanne (1956), la ópera bufa Dolorès (1960), Cérémonial, obra de percusión homenaje a Varese (1969); Controverse, para oboe y arpa (1970); y Heptade, para trompeta y percusión (1971).

André Jolivet (1905-1974): Cinq Incantations pour flûte seule

- Pour accueillir les negociateurs - et que l'entrevue soit pacifique.
- Pour que l'enfant qui va naitre soit un fils.
- Pour que la moisson soit riche qui naitre des sillons que le laboureur trace.
- Pour une communion sereine de l'etre avec le monde.
- Aux funerailles du chef - pou obtenir la protection de son ame.

"The Incantation is the trembling form of Negro refinement, beside which we are sorcerers' apprentices." (André Jolivet)

Incantations marks the beginning of André Jolivet's second productive period and of a long series of flute pieces. It represents his creativity, anguish, sorrow and hope.

In 1936 he composed a suite of five pieces entitled *Incantations*, first performed by Jan Merry at the Societé Nationale in Paris on the 7th of May 1938. With Yves Baudrier, Daniel Lesur and Olivier Messiaen, he had just founded the Jeune France group. His mother died on the 19th of June 1936, a few weeks before he began to compose *Incantations*. It is fascinating, magical music, expressive and virtuose, profound and noble, described by the composer as follows:

In 1936 when I wrote *Cinq Incantations* for solo flute, I wanted to state the prime importance of the monodic element in music, i.e. melody meticulously organised from the point of view both of successive harmony (the sequence of intervals) and of rhythm, volume and pitch. The only purpose, however, of the carefully measured combinations of these different elements is to generate musical feeling and, in the most sensitive (or the "newest") listeners, a feeling similar to the panic impulses of primitive man. It was better to achieve this result that I chose the flute which is the musical instrument par

excellence because, endowed with life by the breath, man's deepest emanation, the flute charges sounds with what is both visceral and cosmic in us.

It is never a pastiche of oriental music nor a reference to the music of so-called primitive peoples. Repetition no doubt plays a vital part, as it does in any other operation of a magical kind, particularly in the first and third incantations. In the fifth the repetition, three times, of the introductory figure and the concluding statement has a special feature - in these repetitions added sounds increase the vitality (which speeds up the listener's psycho-physiological impulses). The titles indicate the magical appropriation of each Incantation and their form arises from this appropriation. *Pour une communion sereine de l'etre avec le monde* (*For serene communion of the being with the world*), originally called *Pour integrer sa joie dans le grouillement vital universal* (*To integrate one's joy in the universal vital teeming*), is one of my essential works, both in its lyrical flow and in the philosophy which it expresses, similar to Teilhard de Chardin's when he says: *Matter: matrix of the spirit - Spirit: superior state of matter*.

CINQ INCANTATIONS

Pour Flûte Seule

Durée totale 17' environ

ANDRÉ JOLIVET

A Pour accueillir les négociateurs _et que l'entrevue soit pacifique.

Pompeux $\text{♩} = 60$ les petites notes très rapides (comme un accord arpégé)

bon à l'écouter de l'air

8

f *p* *ff*

sans jamais presser

Flatt.

sifflant

7

7

5

5

5

5

(Ne pas faire cette respiration la dernière fois)

Faire cette reprise au moins 3 fois

ff

Pour finir

3

3

(9)

sans vibrer

ff

mf

f soutenu (2 1/4)

Flatterzunge signifie: coup de langue roulé.

1936 gsc. 100

Copyright 1938, 1939 by Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd.

B. & H. 19381

All rights reserved
Printed in England

CINQ INCANTATIONS

Pour Flûte Seule

ANDRÉ JOLIVET

[B] Pour que l'enfant qui va naître soit un fils.

Assez vif $\text{♩} = 88$ environ
quasi flatterzunge

Musical score for "Cinq Incantations" for Flute Solo, by André Jolivet. The score consists of ten staves of music. It begins with a tempo marking "Assez vif" and a metronome indication of 88 beats per minute, with the instruction "quasi flatterzunge". The music features various dynamic markings such as *f*, *ff*, *p*, *pp*, and *mf*, along with articulation marks like accents and slurs. There are also performance instructions in French, including "élargir comme une grande respiration", "poco", "Alourdir", and "au Mouvt!". The score includes many fingerings (e.g., 5, 3, 6) and breath marks (e.g., *d'' blyx*). The key signature has one flat (B-flat).

(9)

Flutterzunge

pp sans couleur *f sempre*

un peu moins vif; plus scandé

de plus en plus marqué et *f*

Au 1er Mouvt!

ppp *fff* *p* *f* *p* *f* *port.*

Flutterz.

Fl.

pp *fff* *p sub.* *mf* 5 3 3 3

Fl.

3

7 9 9

Très lent

en élargissant jusqu'à la fin

quasi Tromba

Fl. *port.*

ff *p* *ff* *fff* sifflant (3' 1/2)

CINQ INCANTATIONS

Pour Flûte Seule

ANDRÉ JOLIVE

☐ Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace.

Très régulier, non sans lourdeur, mais sans brutalité'

$d = 40 - 42$

Répéter cette mesure 4 fois de suite, en variant chaque fois la nuance.

à l'aise

sans hâte

Répéter cette mesure 3 fois de suite, en variant chaque fois la nuance.

en vibrant

Flatt.

from (9)

lunga

court

harm. (haut. réelle)

fff soutenu

$$pp \leq p$$

(2' 3)

CINQ INCANTATIONS

Pour Flûte Seule

D Pour une communion sereine de l'être avec le monde.

ANDRÉ JOLIVET

Lent ♩ = 44 - 46

très intérieur

Lent $\text{♩} = 44-46$
très intérieur
p

riten. *au Mouvt.* *en écho*
p

sempre ppp très nerveux

Assez ample en animant
mp

First staff of musical notation. It begins with a triplet of eighth notes, followed by a series of eighth notes. A piano (*p*) dynamic marking is present below the staff.

sans presser

expressif, mais sans traîner

Second staff of musical notation. It features a triplet of eighth notes and continues with eighth notes. A mezzo-piano (*mp*) dynamic marking is located below the staff.

Third staff of musical notation. It includes a triplet of eighth notes and eighth notes. A forte (*f*) dynamic marking is positioned below the staff.

Très ample

Fourth staff of musical notation. It starts with a triplet of eighth notes and continues with eighth notes. A fortissimo (*fff*) dynamic marking is placed below the staff.

Fifth staff of musical notation. It contains first, second, and third endings, marked with the numbers 1, 2, and 3 above the staff. A triplet of eighth notes is also present.

Sixth staff of musical notation. It features a triplet of eighth notes and eighth notes. A forte (*f*) dynamic marking is located below the staff.

Très lent

Seventh staff of musical notation. It includes a triplet of eighth notes and eighth notes. A piano (*p*) dynamic marking is positioned below the staff.

Cédez. //

Eighth staff of musical notation. It features a triplet of eighth notes and eighth notes. A mezzo-piano (*mp*) dynamic marking is located below the staff.

sans presser

Ninth staff of musical notation. It includes a triplet of eighth notes and eighth notes. Dynamic markings include piano (*pp*), mezzo-forte (*mf*), and pianissimo (*ppp*). The instruction *morendo* is written below the staff, along with a time signature *(3' 40'')*.

CINQ INCANTATIONS

Pour Flûte Seule

ANDRÉ JOLIVET

[E] Aux funérailles du chef _pour obtenir la protection de son âme.

Assez vif 8 $\text{♩} = 88$

3 fois *f* *p* *ff*

1re fois 8 2e fois 8 3e fois 8 *ff*

très vite do d'adieu *loco* *f* *p* *fp* *f* 3

ff *sempre* 3

ff *p quasi subito* *ff* *sempre*

loco *p* *ff* *p* *ff*

Alourdir *p* *trépidation* *mf*

subitement au 1er Mouvt

De nouveau lent-mais un peu moins que la 1re fois ♩ = 68

en pressant

Au 1er Mouvt

les MI très cuivrés

Flutterz.

fp ff f p ff

ff p ff f

p 3 mf 3 f 3

Alourdir (un peu)

cresc.

3 fois

ff

la 1re fois et la 2e fois

f > p ff fff

la 3e fois

pp fff soutenu

(5')