

IANNIS XENAKIS

PHLEGRA

pour onze instrumentistes

EDITIONS SALABERT

P H L E G R A

1 flûte (aussi piccolo), 1 hautbois, 1 clarinette si b (aussi clarinette basse), 1 basson, 1 cor en fa, 1 trompette, 1 trombone, 1 violon, 1 alto, 1 violoncelle, 1 contrebasse.

L'œuvre est une commande de la Fondation Gulbenkian pour le London Sinfonietta à qui je l'ai dédiée. Elle a été créée au Queen Elisabeth hall en janvier 1976 par Michel TABACHNIK.

Comme dans d'autres de mes récentes compositions, je poursuis ici la construction de textures et leur organisation sur un plan au - dessus. Je dis textures au sens général de la forme. Par exemple, une arborescence mélodique confiée aux vents, est une texture, une marche aléatoire (random walk mouvement brownien) confiée aux cordes en est une autre, des notes répétées suivant des règles rythmiques en est aussi une autre. Les textures au sens de la forme sont la clef de voûte de l'art et de la connaissance.

PHLEGRA est le champ de bataille entre les Titans et les nouveaux dieux de l'Olympe.

Iannis XENAKIS

« ... XENAKIS leur facilitait la besogne, il est vrai avec *PHLEGRA*, qu'il leur a dédié, partition robuste, éclatante comme du VARESE ou certain STRAVINSKY, qui va droit son chemin avec une sorte d'évidence. Cela commence par un jeu assez rude sur des hauteurs non fixées, raclements en glissando, courts et vigoureux des cordes, unissons problématiques entre les bois à travers lesquels passent de curieux motifs rustiques comme des embryons de chansons populaires. Plus calme ensuite, l'œuvre reste cependant solidement charpentée par des rythmes bien balancés avec des timbres gras aux irrutions violentes, des fioritures rapides et nettes, toujours rappelés impérieusement à l'ordre rythmique.

Sur de curieuses gammes montant et descendant en staccato des cuivres, les différents instruments s'agglutinent. Et tout s'achève par un entrecroisement des divers rythmes avec leurs hauteurs et leurs vitesses différentes qui confluent en de folles cadences des cordes.

Vigoureux, abstrait, admirablement ordonné, *PHLEGRA*, par son équilibre, pourrait faire songer au Troisième Concerto Brandebourgeois. »

Jacques LONCHAMPT - Le Monde 7/3/1979.

P H L E G R A

PHLEGRA is scored for flute (doubling piccolo), oboe, clarinette (doubling bass clarinet), bassoon, horn, trumpet, trombone, violin, viola, cello and double bass.

The work was commissioned by the Gulbenkian Foundation for the London Sinfonietta, to whom it is dedicated and was first performed at the Queen Elizabeth Hall in January 1976 by Michel TABACHNIK. As in other recent compositions of mine, I have continued here the construction of textures and their organisation on a higher level. I refer to textures in the general sense of form. For example, a melodic arborescence entrusted to the winds is a texture ; a random walk (brownian movement) entrusted to the strings is another texture ; repeated notes following rhythmic rules is yet another. Textures in the sense of form are the corner-stone of art and knowledge.

PHLEGRA is the battlefield where the Titans and the new gods of Olympus clashed.

Iannis XENAKIS

But the first impression of the music is less that of a battlefield than of a metropolis of songs and flowers - powerful, solid forms woven with lyrical colour, embroidered with all manner of formal texture.

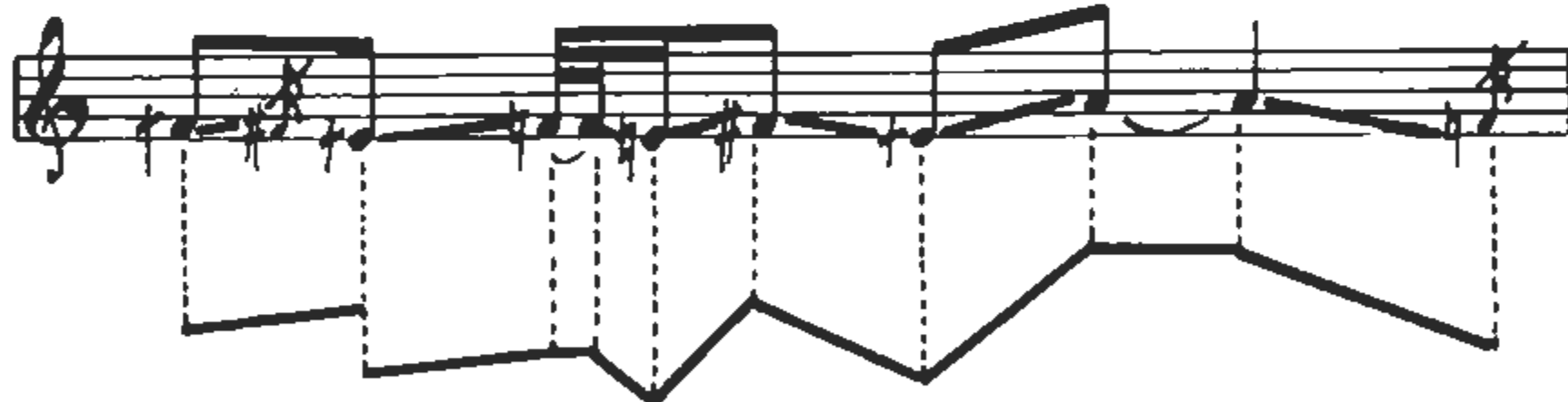
The insistent use of unison patterns - branching out, luminous, arborescent, from a single point - recalls a recent work for orchestra, *EMPREINTES*. There are too the same urgent, morse-like birdcalls on reeds - except that the song which was no more than a coda in *EMPREINTES* becomes here the subject of a full elaboration, a clarion of calls and messages a surge of electric connections. The battle suddenly fades : detached dancing figures, like blows, leaves, float the music to a stop. Unusual, haunting piece. Excellent performances all, done by the London Sinfonietta players with admirable devotion and energy crisply conducted by Michel TABACHNIK.

Dominic GILL - The Financial Times 29 / 1 / 1976.

NOTES D'INTERPRÉTATION

- 1) La partition est en notes réelles sauf pour la contrebasse qui sonne 8va↓ et le piccolo qui sonne 8va↑.
- 2) Jouer absolument sans vibrato.
- 3) Groupements de petits glissandi consécutifs : toutes les notes d'un groupement ne sont qu'effleurées, n'ont pas de durées et ne sont que des repères de la ligne brisée du glissando. La première note d'un groupement est accentuée, toujours sans durée et la petite note qui termine le groupement n'est qu'effleurée elle aussi. C'est la ligne brisée qu'il faut faire entendre. Exemple :

Notation :

Résultat souhaité :

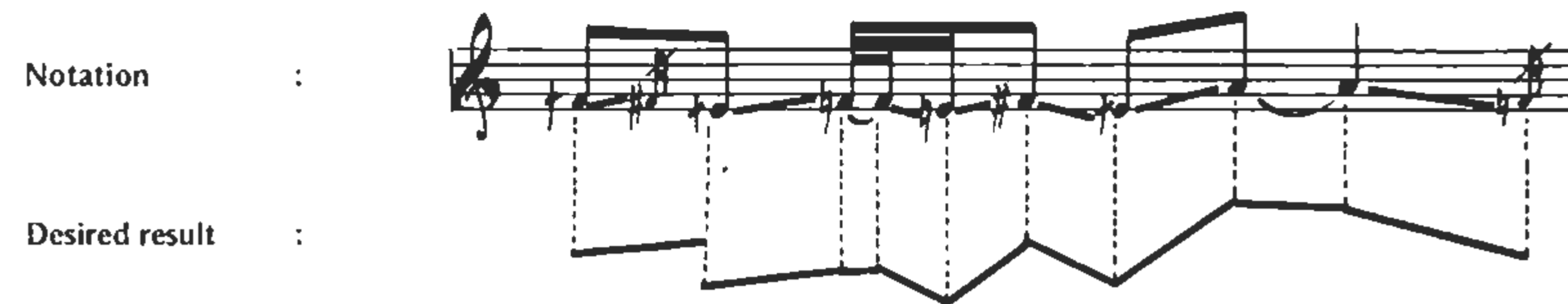
- 4) Disposition de l'orchestre :
Fl, Viol., Cor, C/Basse, Htb, Alto, Trb, Cl si b, Cl Basse, Cello, Tr, Fgt.

Chef

Public

P E R F O R M I N G N O T E S

- 1) The score is written in C except for the double-bass which sounds $8^{\text{va}} \downarrow$, and for the piccolo which sounds $8^{\text{va}} \uparrow$.
- 2) Play with no vibrato at all.
- 3) Groupings of small consecutive glissandi : all the notes of a given grouping are only touched upon, they have no duration, they are just reference points for the broken line of the glissando. The first note is accentuated, but still has no duration, and the small note that ends the grouping is also but touched upon. It is the broken line of the glissando that should be heard. Example :

- 4) Layout of the orchestra :
Fl, Viol., Horn, D/Bass, Oboe, Viola, Trb, Cl B b, Bass Cl, Cello, Tr, Fgt.

Conductor

Public

i. xenakis
1975

© 1976 by Editions Salabert - Paris
International Copyright secured all rights reserved
EDITIONS SALABERT S.A. 22 rue Chauchat Paris

4 5 6 7

Cl. b^{me} *ppp* *p* *ff* *ppp*

B^{me} *ppp*

V^{on} *arco normal* *ff* *pp*

A. *arco normal* *ff* *pp*

V^{lle} *(arco normal)* *(ff)* *arco normal* *pp*

Cb. *(la contrebasse sonne à l'octave inférieure)* *ff* *pp*

8 9 10

Picc. *ff (sonne à l'octave supérieure)*

Cl. b^{me} *f* *inf*

B^{me} *legatissimo* *tr^{ny}* *tr^{ny}* *tr^{ny}* *sfff* *pp* *ff* *pp*

A. *f*

V^{lle} *ff* *f*

11 12 13

H^{tb}

Cl. b^{ss}

B^{on}

Von

A.

Vlle

Cb.

p

pp

pp

14 15 16

H^{tb}

B^{on}

A.

Cb.

f

mf

mf

mf

14 17 18 19

Picc. *ff*

H^b

B^{on}

Tr.b. *sourd.* *pp* *f*

V^{on} *fff*

A. *fff*

Cb. *fff*

20 21

Picc. *ff*

H^b *mf*

B^{on} *f*

Cor {

Tr.b.

V^{on}

A.

Vlle *f*

Cb.

22 23 24

Picc. f

H^{tb}

B^{on}

notes réelles, cuivré, bouché.

Cor p

Trp. $sourd.$

Trb. ppp fff

A.

$\sigma = \frac{1}{8}$ de ton plus grave

25 26 27 28

Picc. fff mf f

H^{tb} fff mf f

Cl. fff mf

Cor ppp fff ppp fff

Trp. ppp fff ppp fff

Trb. ppp fff ppp fff

$\sigma = \frac{1}{8}$ de ton plus aigu

29 30 31 *Tutti sauf les cuivres p*

H^b
Cl.
B^{on}
Cor.
Trp.
Trb.
V^{on}

32 33 34

H^b
Cl.
B^{on}
Cor.
Trp.
Trb.
V^{on}
A.
Vlle

35 *fff* 36 37

Picc. *fff*

H^b *fff*

Cl. *fff*

B^{on} *fff*

Cor. *f* *ffff* *f* *ff* *mp* *ffff* *mf* *f*

Trp. *mf* *ffff* *f* *mf* *f* *ffff* *mf* *f*

Trb. *mf* *ffff* *f* *ff* *f* *ffff* *mf*

V^{oa} *p* *ff* *mf* *fff*

A. *p* *ff* *mf* *fff*

V^{le} *p* *ff* *mf* *fff*

Cb. *p* *ff* *mf* *fff*

E.A.S. 17,251

41 42 Prendre la G^{de} Flûte 43

Picc.
H^{tb}
Cl.
B^{on}
V^{on}
A.
V^{la}
Cb.

44 45 46 G^{de} Fl.

Fl.
H^u
Cl.
B^{on}
V^{on}
A.
V^{la}
Cb.

p *f* *p*

47 *loco* 48 49

F1. *loco* *fff*

H^{tb} *loco* *fff*

Cl. *loco* *fff*

B^{on} *f* *p* *f* *p*

V^{on} *pp* *(pp)*

A. *pp* *(pp)*

V^{le} *pp* *(pp)*

Ch. *pp*

[illegible]

53 54 55

Fl. *pp* *pp*

H^{tb} *pp* *fff* *f* *pp*

Cl. basse *f* *fff* *p* *pp* *mf* *f* *pp*

B^{on} *mp* *fff* *fff* *pp* *mp* *f* *fff* *fff* *fff* *pp* *mp*

Cor *fff* *fff* *p* *f* *mf*

Tr.p. *fff* *fff* *fff* *flatt.* *f* *fff* *fff* *p*

Tr.b. *f* *fff* *fff* *p* *mf* *fff* *fff* *fff* *fff*

V^{on} *pp* *mf*

A. *pp* *mf* *3:4*

V^{le} *fff* *fff* *p* *pp* *p* *fff* *fff* *mf* *3:4* *p*

Cb. *pp* *mf*

58 57 59

Fl.

H^{tb}

Cl.
basse

B^{on}

Cor

Tr.p.

Tr.b.

Von

A.

Vlle

Cb.

f *fff* *ff* *fff*

pp

fff *fff* *pp*

mf *fff* *pp*

pp

p *f* *fff* *fff* *fff*

(cuivré, bouché)

(sourd.)

(sourd.)

p *mf* *fff* *fff* *fff*

mf *fff*

f

f

ff *fff* *mf* *fff* *fff*

f

f *fff* *fff* *fff* *fff*

59

60

61

[illegible]

62 63

Fl.

H^b

Cl.
basse

B^{on}

Cor

Trp.

Trb.

V^{on}

A.

V^{le}

Cb.

p *f* *fff* *fff* *fff*

p *fff* *fff*

flatt. *fff* *fff* *mf*

mf *p* *fff* *p*

mf *f* *fff* *fff* *fff*

fff *fff*

ppp *f* *fff* *pp*

ppp *f* *fff* *pp*

ppp *f* *fff* *pp* *p*

ppp *f* *fff* *pp*

6/4 86 66

Fl.

H^{tb}

Cl.
basse

B^{on}

Cor

Tr.p.

Tr.b.

V^{on}

A.

V^{lle}

Cb.

p *ff* *fff* *fff* *fff*

p *f* *fff* *fff* *fff*

(bouché cuivré) (flatt.) *fff* *mf* *mf* *p* *flatt.* *fff*

(sourd.) *mf* *p* *flatt.* *fff* *p*

(sourd.) *mf* *fff* *fff* *fff* *mf* *fff* *fff* *fff* *fff*

fff *fff*

p *fff* *fff*

67 68 69

F1. *mp* *ff* *pp* *fff*

H^{tb} *mp* *ff* *pp* *fff* *fff*

Cl. *mp* *ff* *pp* *fff* *fff* *fff* *fff* *fff*

B^{on} *mp* *ff* *pp* *fff* *fff* *fff* *fff* *fff*

Cor *mf* *p* *fff* *fff* *mf* *p* *f* *mf* *fff* *p*

Trp. *fff* *fff* *fff* *fff* *flatt.* *fff* *p* *ff* *mp*

Trb. *fff* *fff* *p* *p* *f* *fff*

V^{on} *p* *ff* *pp* *fff* *fff* *fff* *fff*

A. *p* *ff* *pp* *fff* *fff* *fff* *fff*

V^{lla} *p* *ff* *pp* *fff* *fff* *fff* *fff*

Cb. *p* *ff* *pp* *fff* *fff* *fff* *fff*

70 71 72

Fl. *mf* *ff* ...

H^{tb} *mf* *ff* ...

Cl. *sfff* *mf* *ff* ...

basse *fff* *p* *sfff* *mf* *ff* ...

B^{on} *p* *sfff* *fff* *p* *mf* *ff* ...

Cor *ff* *fff* (*cuivré bouché*) *f* ...

Tr.p. *flatt.* *mf* *sfff* *fff* (*sourdine*) *f* ...

Tr.b. *fff* *f* *sfff* *p* (*sourdine*) *f* ...

V^{on} *ff* *8°* *5* *8°* *5* *ff* ...

A. *p* *sfff* *fff* *p* *ff* ...

V^{le} *p* *fff* *p* ...

Cb. ...

73 74 75

Fl. *p* *mf* *fff*

H^{tb} *p* *mf* *fff*

Cl. *p* *mf* *fff*

basse *p* *mf* *fff*

B^{on} *p* *mf* *fff*

Cor *ff*

Trp. *ff*

Trb. *ff*

V^{on} *fff*

A. *fff*

V^{lle} *fff*

Cb. *fff*

76 77 78

Fl.
H^b
Cl.
bas
B^{on}
Cor.
T^{rp}
Trb.
V^{on}
A.
V^{lle}
Cb.

p *mf* *p*
p *mf* *p*
p *mf* *p*
p *mf* *p*
pp prendre clarinette sib
mf *fff* *p* *fff*
mf *fff* *p* *fff*
mf *fff* *p* *fff*
mf *fff* *p* *fff*

79 80 91 82

Fl. *quasi glissando* 10 A: 3 A *legato* *5: H* *fff*

K^b *f* *p* *fff* *pp* *ff*

Cl. sib *fff*

B^{on} *fff*

Cor. *fff* *pp* *fff*

Tr. p. *fff* *pp* *fff*

Tr. b. *fff* *pp* *fff*

V^{on} *(p)* *f* *pp* *fff* *sfff* *ppp* *sfffppp* *sfffppp*

A. *(p)* *f* *pp* *fff* *sfff* *ppp* *sfffppp* *sfffppp*

V^{le} *(p)* *f* *pp* *fff* *sfff* *ppp* *sfffppp* *sfffppp*

Cb. *(p)* *f* *pp* *fff* *sfff* *ppp* *sfffppp* *sfffppp*

E.A.S. 17.251

96 97 98

Fl. H^b Cl. B[♭]

Cor. Trp. T^b

V^o A. V^l Cb.

10 A: 8 A

ff *pp*

p *fff*

ppp subito *p* *fff*

p *ppp subito* *fff*

fffpp sim. *fffpp* *fffpp* *fffpp* *ff* *pp*

fffpp sim. *fffpp* *fffpp* *fffpp* *ff* *pp*

fffpp sim. *fffpp* *fffpp* *fffpp* *ff* *pp*

fffpp sim. *fffpp* *fffpp* *fffpp* *ff* *pp*

E.A.S. 17.251

92 17 16 93 5 5 25

Fl. *pp* *f* *p* *ff* *p* *f* *pp*

H^{tb} *pp* *f* *p* *ff* *p* *f* *pp*

Cl. *pp* *f* *p* *ff* *p* *f* *pp*

B^{on} *pp* *f* *p* *ff* *p* *f* *pp*

Cor. *pp* *ff* *pp*

Trp. *pp* *ff* *pp*

T^b *pp* *ff* *pp*

V^{on} *pp* *ff* *pp* *fffpp* *fffpp* *fffpp*

A. *pp* *ff* *pp* *fffpp* *fffpp* *fffpp*

V^{la} *pp* *ff* *pp* *fffpp* *fffpp* *fffpp*

Cl. *pp* *ff* *pp* *fffpp* *fffpp* *fffpp*

(pp) < ff

(pp) < ff

$$(PP) \vdash f \rightarrow PP$$

96 97

Fl. 3 3 5 5

M. 3 3 5 5

Cl. 3 3

B. 3 3

Cor. 3 5:14 5

T. 3 5:14 5

T. 3 5 5

V. 3

A. 3

V. 3 3

Cb. 3 3

ppp subito

ppp subito

ppp subito

E.A.S. 17.251

[illegible]

[illegible]

[illegible]

105

F1. *Tutti* *p*

H^{tb}

Cl. *10:8*

B^{on}

Cor. *Tutti* *p*

Trp. *10:9* *10:8* *10:9* *3*

Trb. *Tutti* *p*

V^{on} *Tutti* *p*

A. *10:8*

V^{lle} *10:8* *9:8*

Cb. *7:8* *3* *3*

[illegible]

107

10:8

10:8

5

3

3

fff

pp

H^{tb}

9:8

pp

Cl.

3

3

B^{on}

Cor

fff

pp

10:8

Tr.p.

fff

pp

10:8

Tr.b.

fff

pp

V^{on}

fff

pp

9:8

A.

9:8

V^{la}

fff

pp

Cb.

10:8

10:8

Detailed description: This is a page of a musical score for a symphony orchestra, measures 107 through 110. The score is written for ten staves, each representing a different instrument or section: Flute I (Fl.), Horn in B-flat (H^{tb}), Clarinet (Cl.), Bassoon (B^{on}), Cor Anglais (Cor), Trumpet (Tr.p.), Trombone (Tr.b.), Violin (V^{on}), Viola (V^{la}), and Cello (Cb.). The music is in 3/4 time, as indicated by the '3/4' at the top left. The key signature has one sharp (F#), and the tempo is marked '10:8'. The score features a variety of musical notations, including eighth and sixteenth notes, rests, and dynamic markings. The dynamics range from fortissimo (fff) to pianissimo (pp). There are also markings for '9:8' and '10:8' which likely refer to specific rhythmic patterns or tempo changes. The notation is clear and professional, typical of a printed musical score.

108 *flatt.* *ffff* *flatt.* *ppp ffff ppp ffff* 109

Fl. *ffff* *flatt.* *ppp ffff ppp ffff* 10:8

Hr. *ffff* *flatt.* *ppp ffff ppp ffff* 10:8

Cl. *ffff* *flatt.* *ppp ffff ppp ffff* 10:8 10

Bsn. *ffff* *flatt.* *ppp ffff ppp ffff* 10:8 10

Cor. *ffff* *flatt.* *ppp ffff ppp ffff* 10:8 10

Trp. *ffff* *flatt.* *ppp ffff ppp ffff* 10:8 10

Trb. *ffff* *flatt.* *ppp ffff ppp ffff* 10:8 10

Vln. *ffff* *ppp ffff ppp ffff* 10:8 10

Vla. *ffff* *ppp ffff ppp ffff* 10:8 10

Cb. *ffff* *ppp ffff ppp ffff* 10:8

Fl. 110 10 10 10 10 111 10 10 10

H^b 10 10 10 10 10 10 10 10

Cl. 10 10 10 10 10 10 10 10

B^{bn} 10 10 10 10 10 10 10 10

Cor. 10 10 10 10 10 10 10 10

Trp. 10 10:8 10:8 10:8 10 10 10 10

Trb. 10 10 10 10 10 10 10 10

V^{bn} 10 10 10 10 10 10 10 10

A. 10 10 10 10 10 10 10 10

V^{lla} 10 10 10 10 10 10 10 10

Cb. 10:8 10:8 10 10 10 10:9 10:8

112 113

F1. *ppp* 10:8

H^b *ppp* 10:8

Cl. *ppp*

B^{on} *ppp*

Cor. *ppp*

Trp. *ppp* 5

Trb. *ppp*

V^{on} *ppp*

A. *col Violon* *ppp*

V^{lle} *ppp*

Cb. *ppp* 10:8

E.A.S. 17.251

This musical score page contains measures 116 and 117. The instruments and their parts are as follows:

- Fl. (Flute):** Measures 116 and 117, marked *p*. Features a melodic line with triplets and a quintuplet in measure 116.
- H^{rb} (Horn):** Measures 116 and 117, marked *p*. Mirrors the Flute part.
- Cl. (Clarinet):** Measures 116 and 117. Features a melodic line with quintuplets.
- B^{on} (Bassoon):** Measures 116 and 117. Features a melodic line with quintuplets.
- Cor. (Cor Anglais):** Measures 116 and 117. Features a melodic line with triplets.
- Trp. (Trumpet):** Measures 116 and 117, marked *p*. Features a melodic line with quintuplets and a 10:8 ratio marking in measure 117.
- Trb. (Trombone):** Measures 116 and 117. Features a melodic line with triplets.
- V^{on} (Violin):** Measures 116 and 117, marked *p*. Features a melodic line with triplets.
- A. (Viola):** Measures 116 and 117. Features a melodic line with triplets.
- V^{le} (Violoncello):** Measures 116 and 117, marked *p*. Features a melodic line with triplets.
- Cb. (Cello):** Measures 116 and 117. Features a melodic line with triplets.

[illegible]

120 *stacc.*
f

121

122 *stacc.*
mf

123
p

124
ff

125 *stacc.*
fff

126

127

128
f

129 *stacc.*
pp

130

p

ff

131 f

132 fff p

Fl.

H^{tb}

Cl.

B^{on}

133 fff

134

Fl.

H^{tb}

Cl.

B^{on}

Cor. (bouché, cuivré) fff

Trp. fff

T^{rb} fff

135

136

fff

137

138

F1.

H^{tb}

C1.

B^{on}

Cor.

Trp.

Trb.

[illegible]

[illegible]

149

Von *ppp sub.*

A. *ppp sub.*

Vlle *ppp sub.*

Cb. *ppp sub.*

150

fff

fff

fff

fff

151

Von *f* *pp*

A. *f* *pp*

Vlle *mf* *pp*

Cb. *mf* *pp*

152