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 irruptions 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 devation and energy crisply conducted by Michel TABACHNIK.

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

NOTES D'INTERPRÉTATION

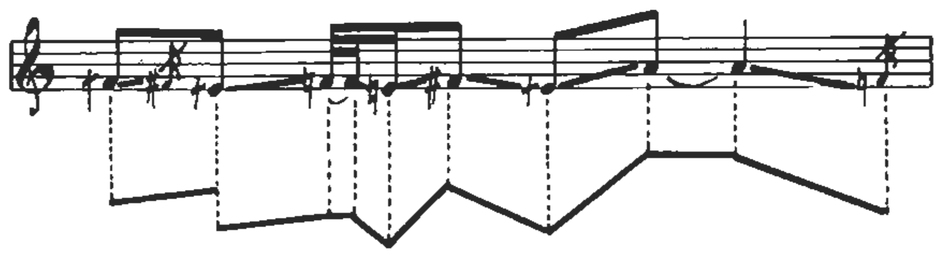
1) La partition est en notes réelles sauf pour la contrebasse qui sonne 8va↓ et le piccolo qui sonne 8va ↑ .

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

PERFORMING NOTES

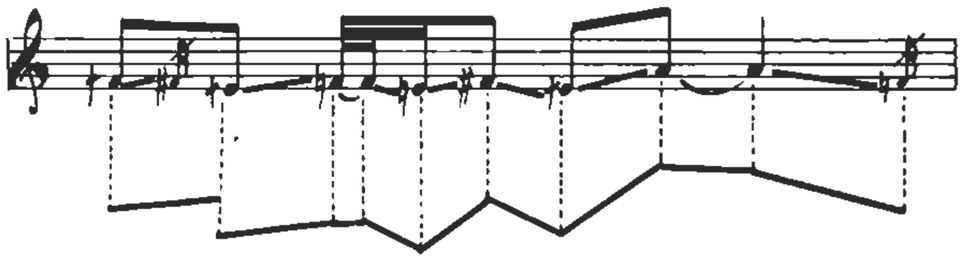
1) The score is written in C except for the double-bass which sounds $8^{va}\downarrow$, and for the piccolo which sounds $8^{va}\uparrow$.

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 :

Notation :

Desired result :



4) Layout of the orchestra :

Fl, Viol., Horn, D/Bass, Oboe, Viola, Trb, Cl B b, Bass Cl, Cello, Tr, Fgt.

Conductor

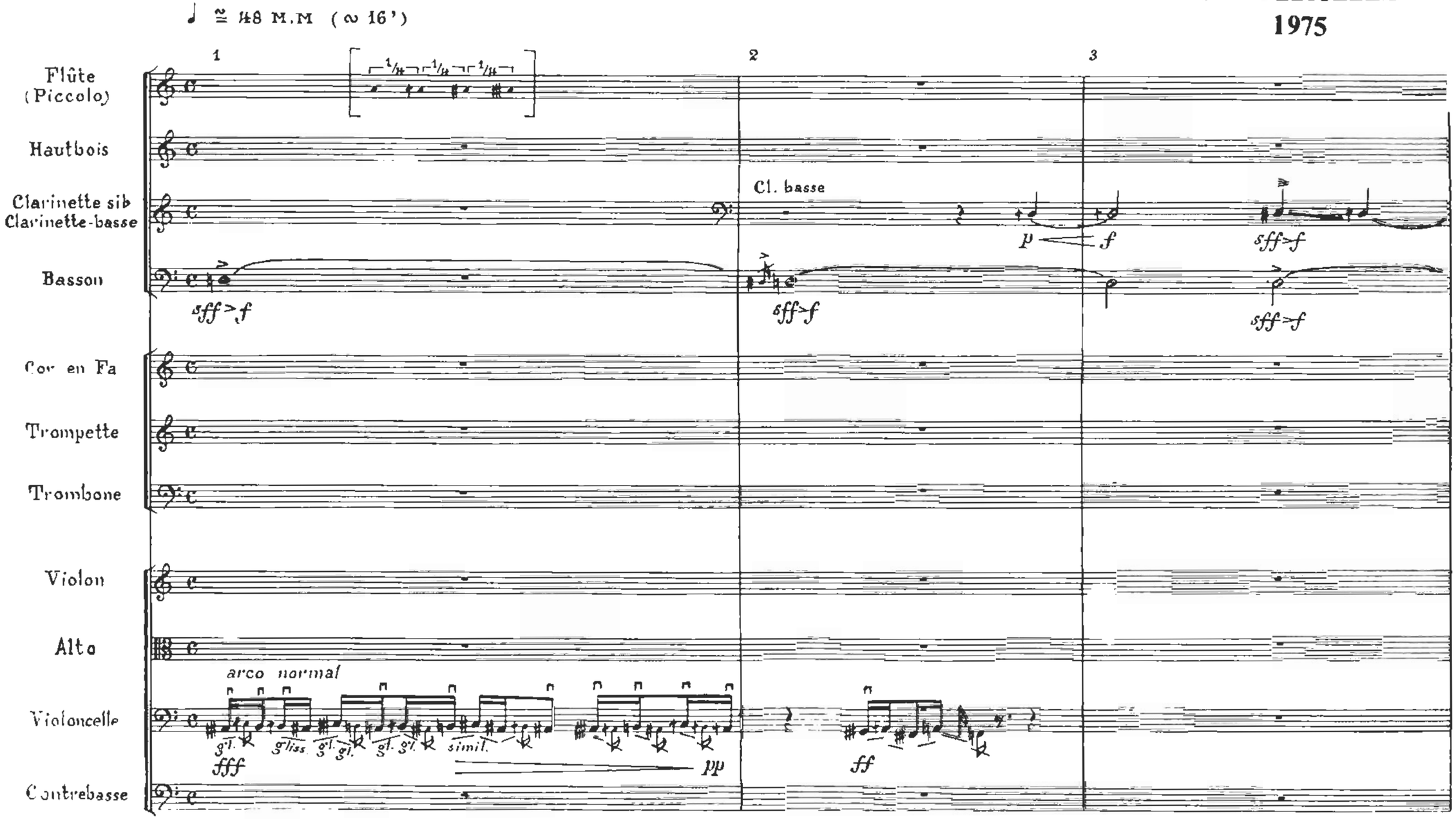
Public

OUVRAGE PROTÉGÉ
PHOTOCOPIE INTERDITE

phlegra

ΦΛΕΓΡΑ

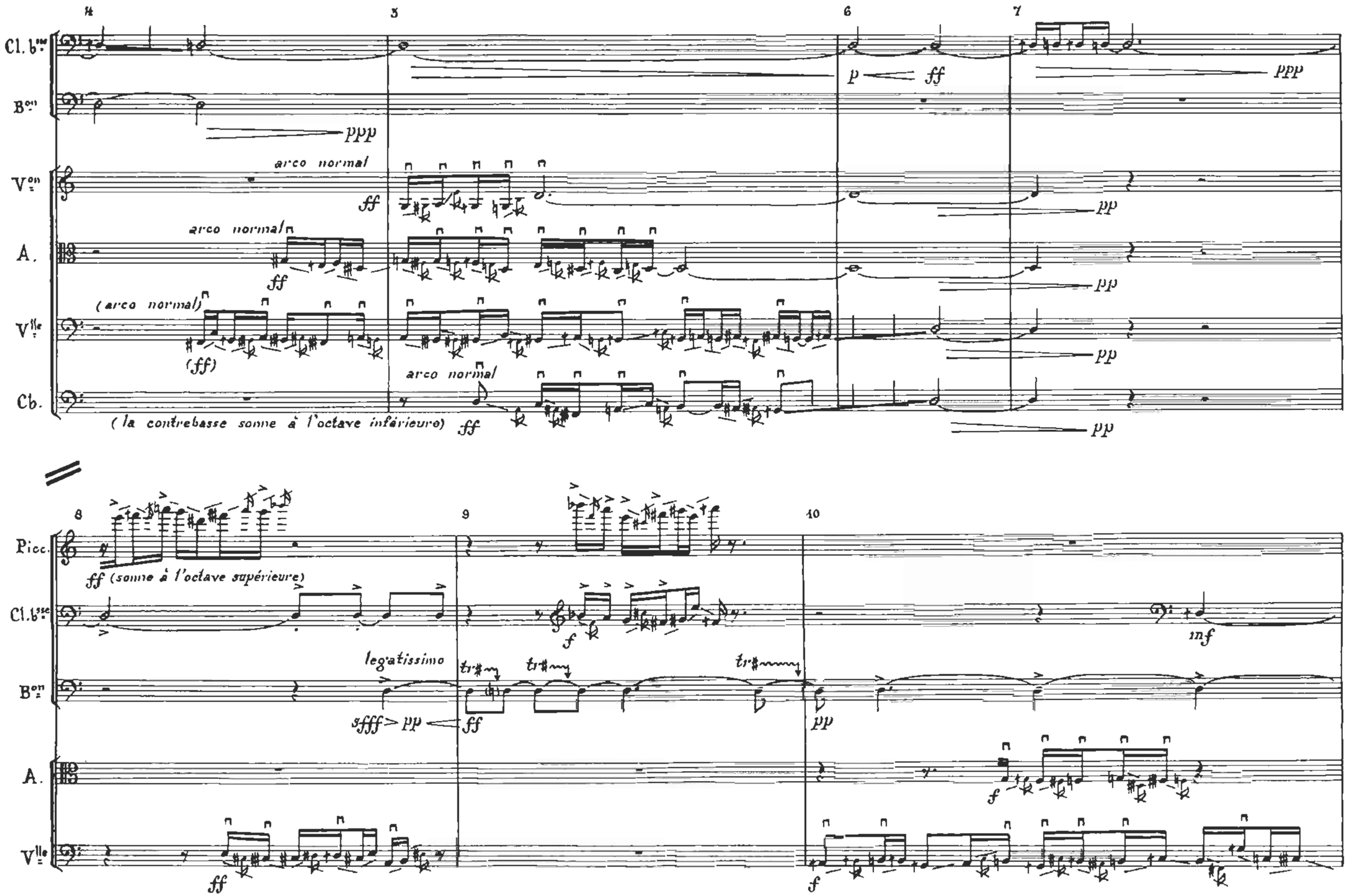
i. xenakis
1975



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

E.A.S. 17.251

Tous droits d'exécution, d'adaptation, de reproduction et d'arrangement réservés pour tous pays.


Cl. b^sse
B^on
V^on
A.
V^lle
Cb.
arco normal
(arco normal)
(la contrebasse sonne à l'octave inférieure)
Picc.
ff (sonne à l'octave supérieure)
Cl. b^sse
B^on
A.
V^lle
legatissimo
sfff > pp
ff
pp
ppp
p
mf
f

11 12 13

Htb
Cl. bse
Bon
Von
A.
Vlle
Cb.

pp
p
pp
f
f
f

14 15 16

Htb
Bon
A.
Cb.

f
3
mf
mf
mf

14

17

18

19

Picc.

Htb

Bon

sourd.

Trb.

Von

A.

Vlle

Cb.

20

21

Picc.

Htb

Bon

Cor

Trb.

Von

A.

Vlle

Cb.

22 23 24

Picc.

Htb

Bcl

notes réelles, cuivré, bouché.

Cor

p

f

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

fff

sourd.

Trp.

ppp

fff

Trb.

A.

25 26 27 28

Picc.

fff

mf

f

Htb

fff

mf

f

Cl.

fff

mf

= $\frac{1}{8}$ de ton plus aigü

Cor

ppp

fff

ppp

fff

Trp.

ppp

fff

ppp

Trb.

ppp

fff

ppp

fff

29 30 31

Tutti sauf les cuivres *p*

Htb

Cl.

Bon

Cor

Trp.

Trb.

Von

fff *ppp* *ff* *p*

32 33 34

Htb

Cl.

Bon

Cor

Trp.

Trb.

Von

A.

Vlle

pp *mf* *f* *ff* *ffff*

35 36 37

Picc. Htb Cl. Bon Cor Trp. Trb. Von A. Vlle Cb.

E.A.S. 17.251

38 39 40

Picc.
Htb
Cl.
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.

(fff) (fff) (fff) (fff) p fff p fff p fff p fff

ff pp ff pp ff pp

8va 8va

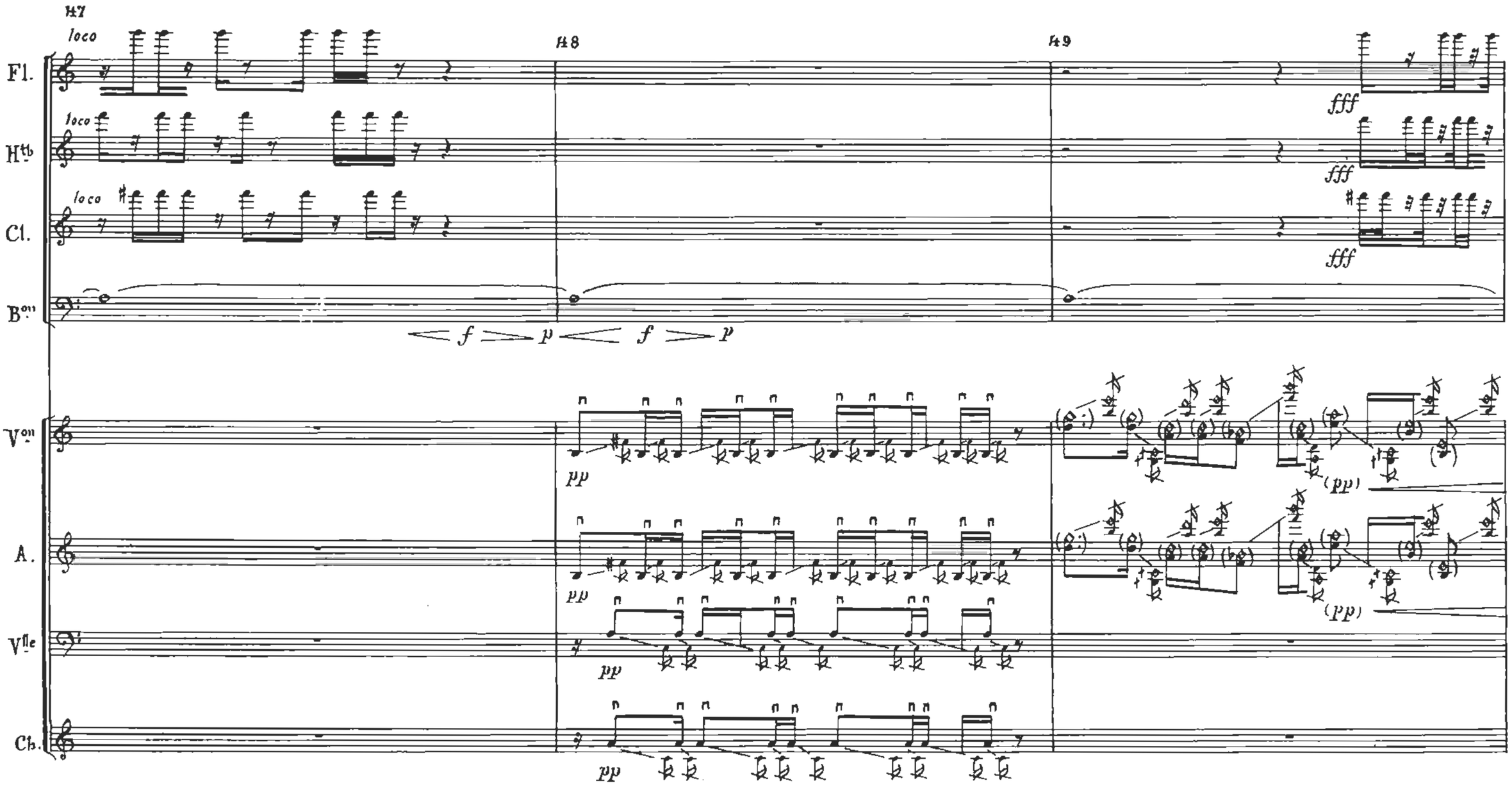
p p p p fff fff fff fff

41 42 Prendre la G^de Flûte 43

Picc.
Htb
Cl.
Bon
Von
A.
Vlle
Cb.

44 45 46 G^de Fl.

Fl.
Htb
Cl.
Bon
Von
A.
Vlle
Cb.


47
48
49
loco
Fl.
Htb
Cl.
Bon
Von
A.
Vlle
Ch.
fff
f
p
pp
(pp)

50 51 52

Fl.

Htb

Cl.

Prendre la Clarinette-basse

Bon

cuivré, bouché

flatt.

(sourd.)

Cor

Trp.

(sourd.)

Trb.

Von

53 54 55

Fl.
Htb
Cl. basse
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.

flatt.

56 57 59

Fl.

Hth

Cl. basse

Bon

Cor

Trp.

Trb.

Von

A.

Vlle

Cb.

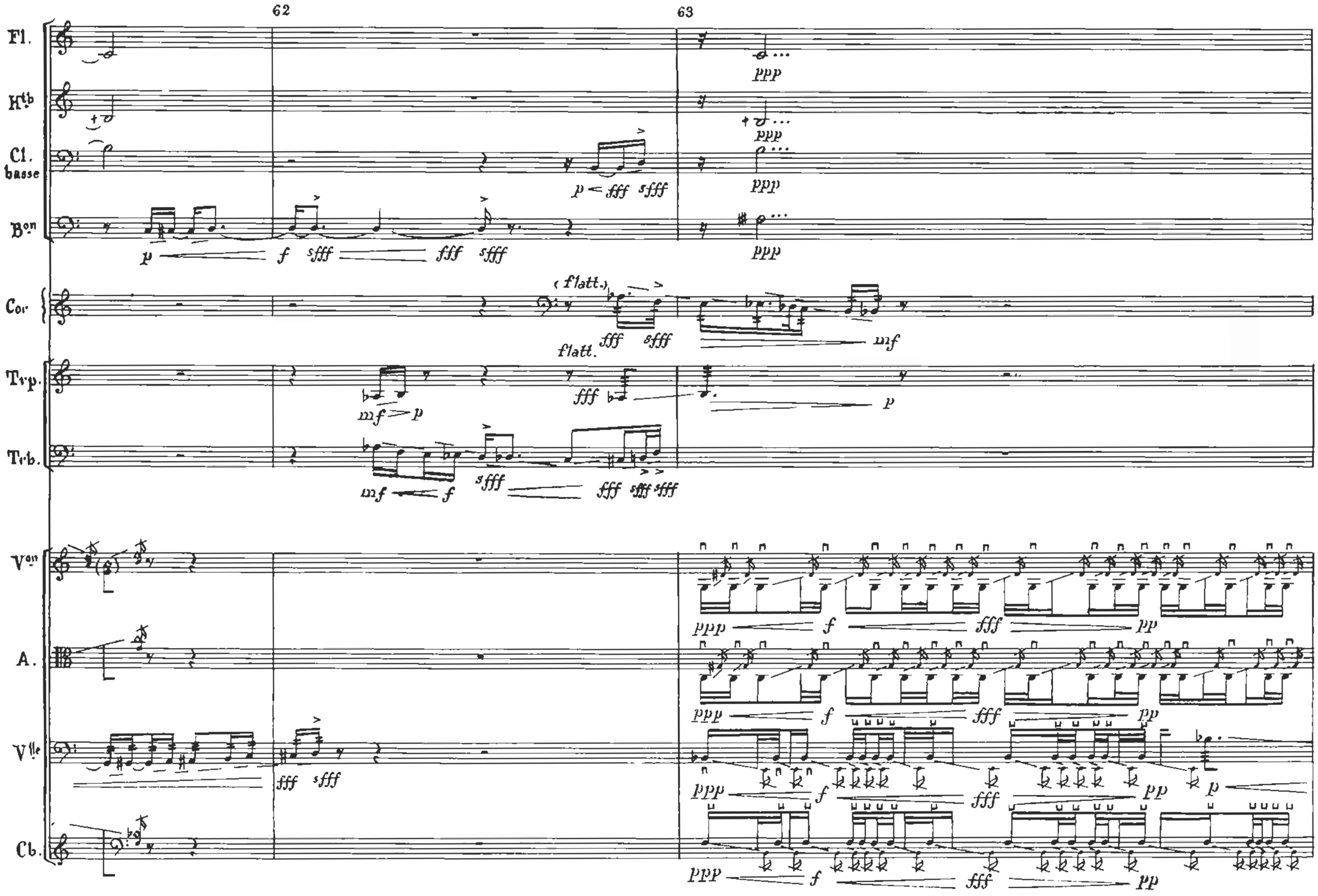
(cuivré, bouché)

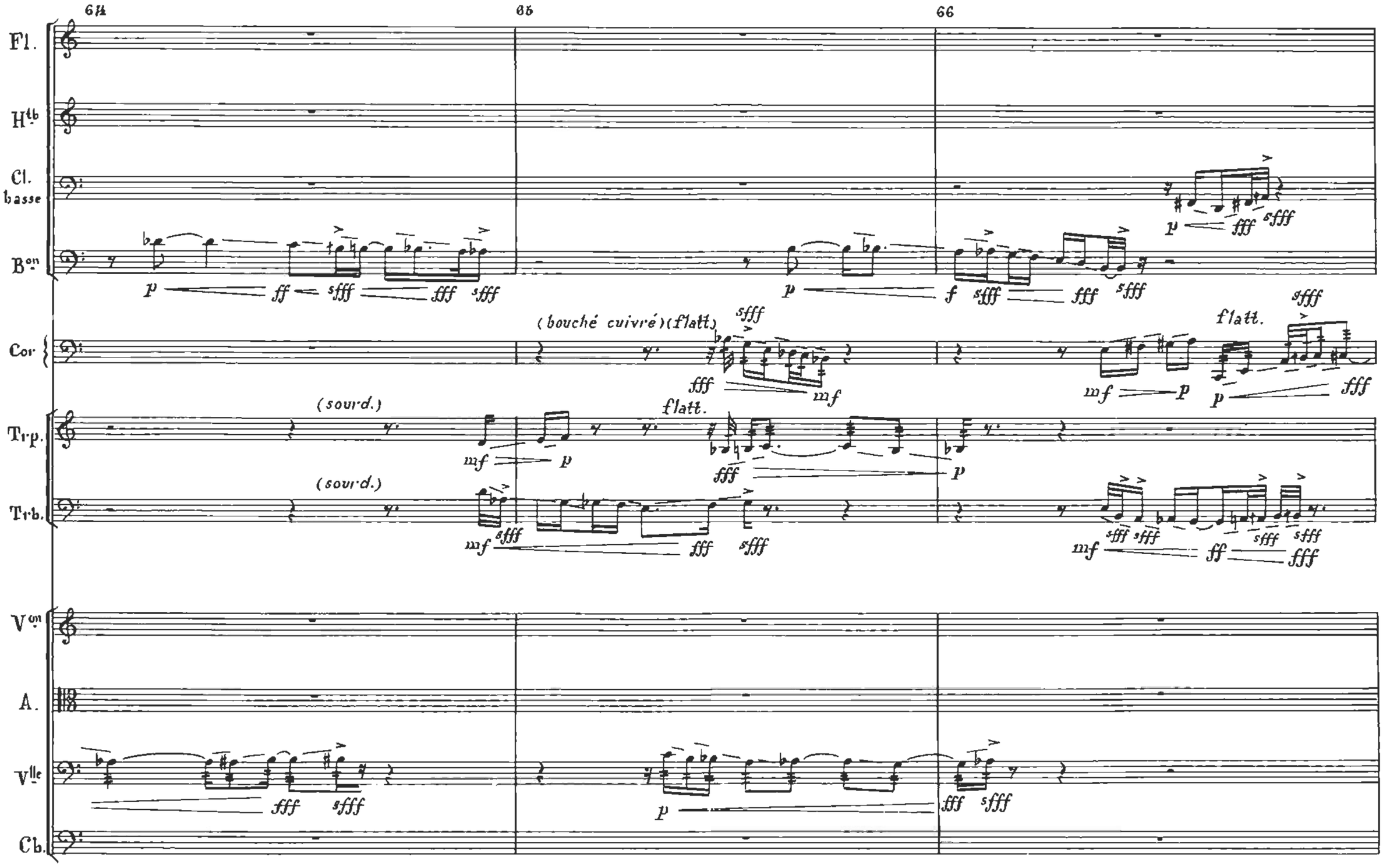
(sourd.)

(sourd.)

59 60 61

Fl.
Htb
Cl. basse
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.

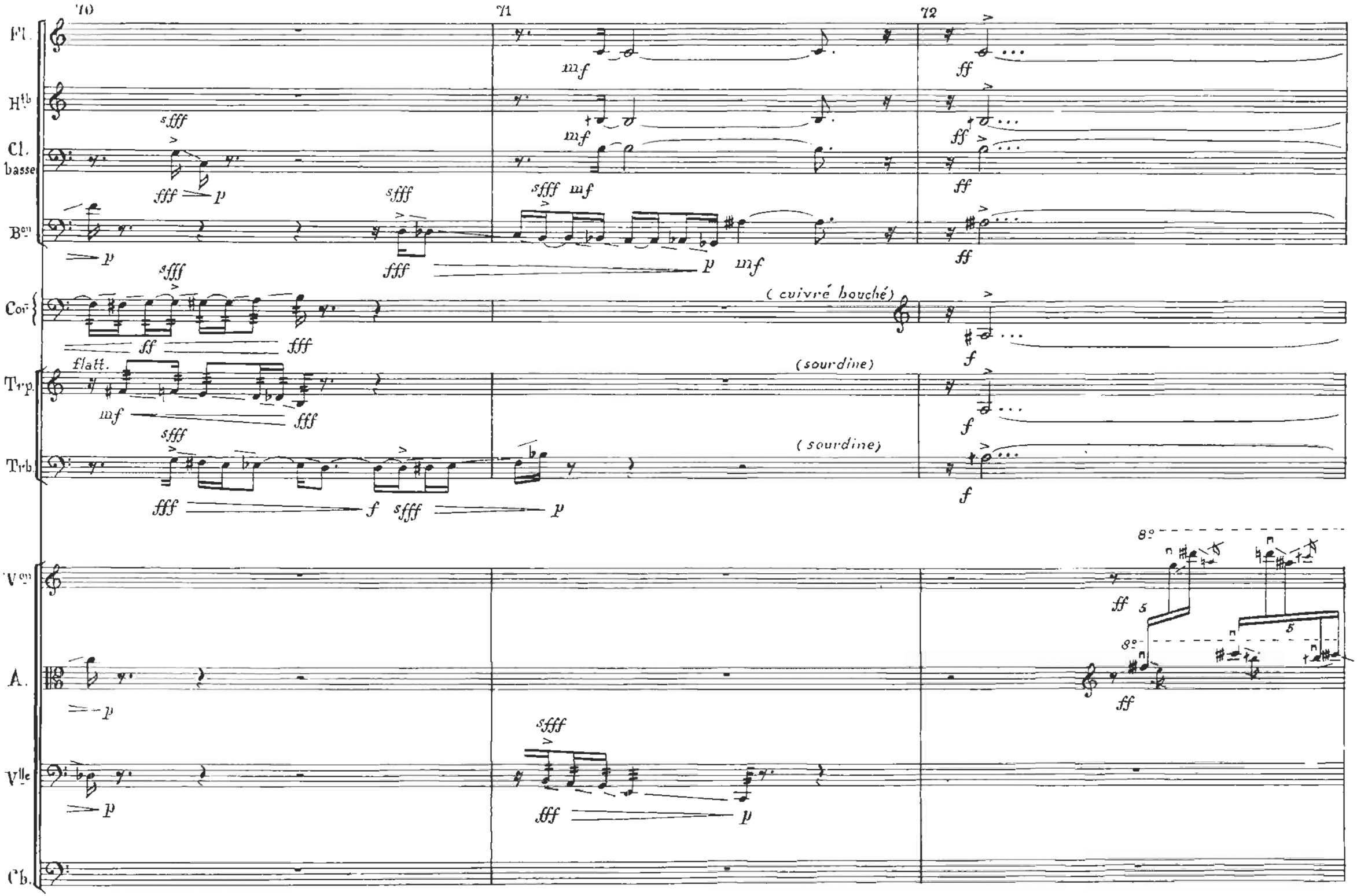

62
63
Fl.
Htb
Cl. basse
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.
(flatt.)
flatt.


64
65
66
Fl.
Htb
Cl. basse
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.
(bouché cuivré)(flatt)
(sourd.)
flatt.
p
ff
sfff
fff
f
mf

67 68 69

Fl.
Htb.
Cl. basse
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Vcn
A.
Vlle
Cb.

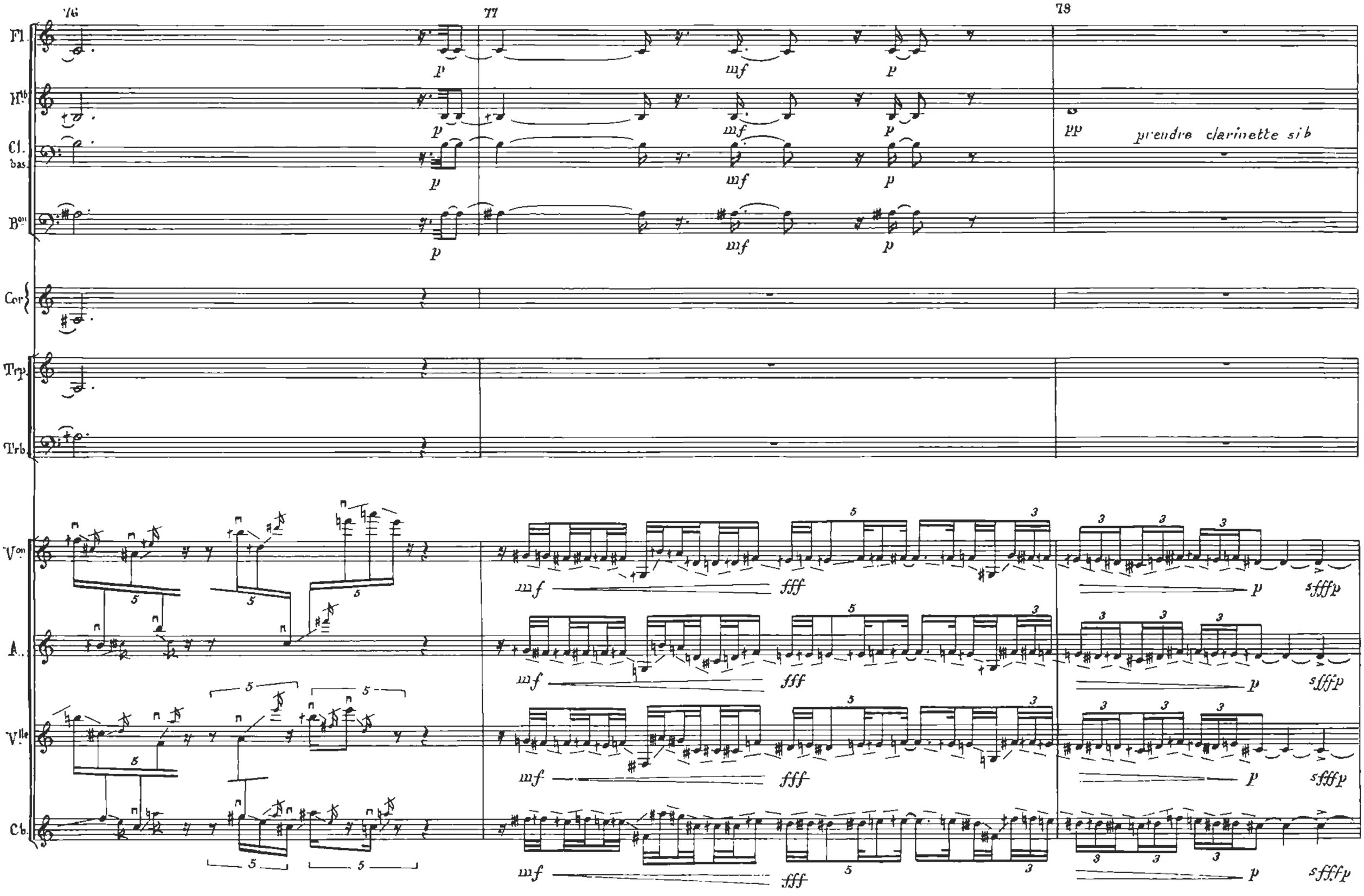
flatt.

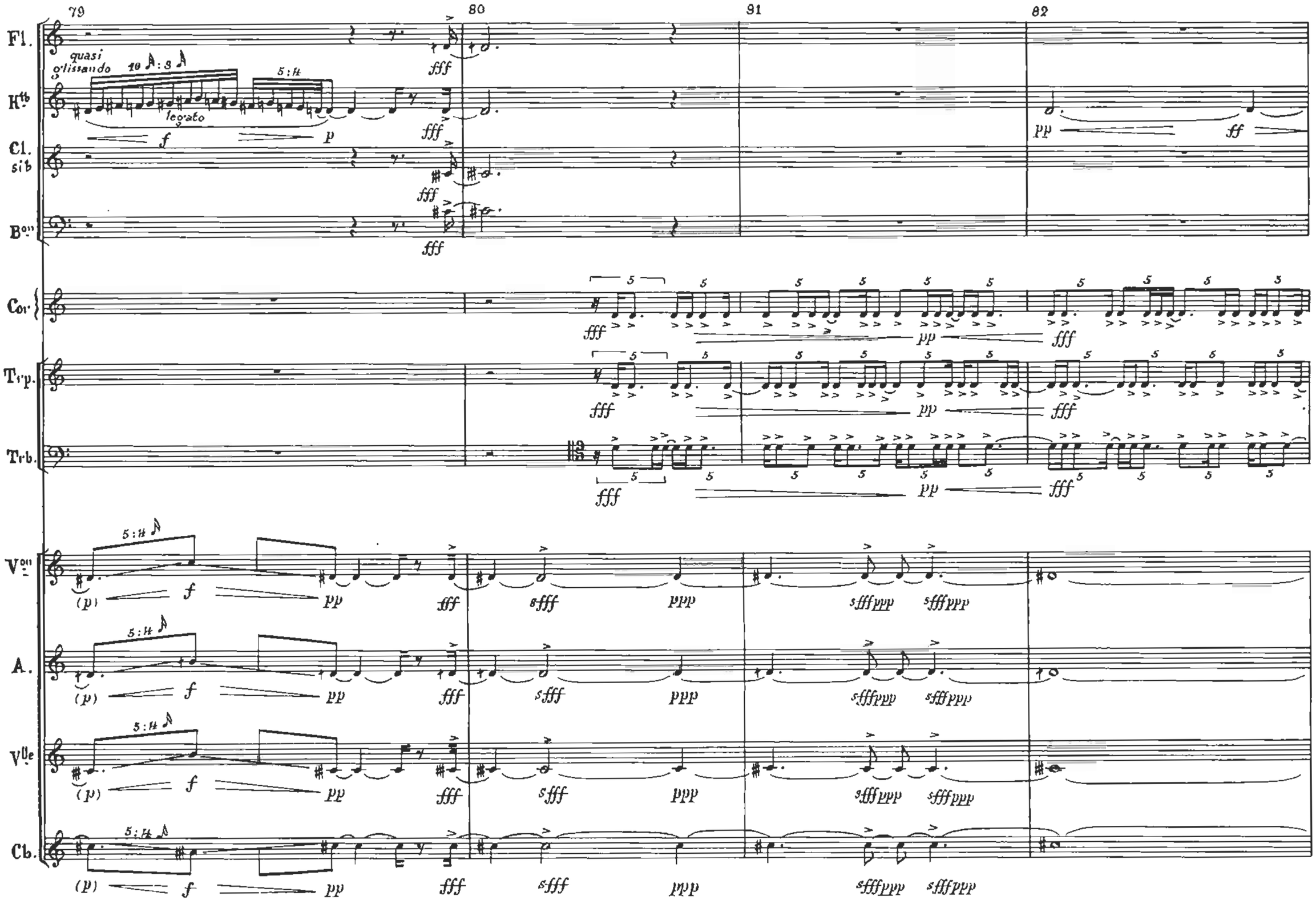

70
71
72
Fl.
Htb
Cl. basse
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.
flatt.
(cuivré bouché)
(sourdine)
(sourdine)
8°
8°

73 74 75

Fl.
H^tb
Cl. basse
B^on
Cor
Trp.
Trb.
V^on
A.
V^lle
Cb.

p mf fff ff


76
77
78
Fl.
Htb
Cl. bas.
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.
p
mf
pp
prendre clarinette si b
fff
sfffp


79
80
81
82
Fl.
quasi glissando
10 : 8
5 : 4
legato
Htb
Cl. sib
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.
fff
pp
ff
f
p
(p)
sfff
ppp
sfffppp

83 84 85

Fl.
Hb
Cl.
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.

ppp (ppp) f pp ff pp

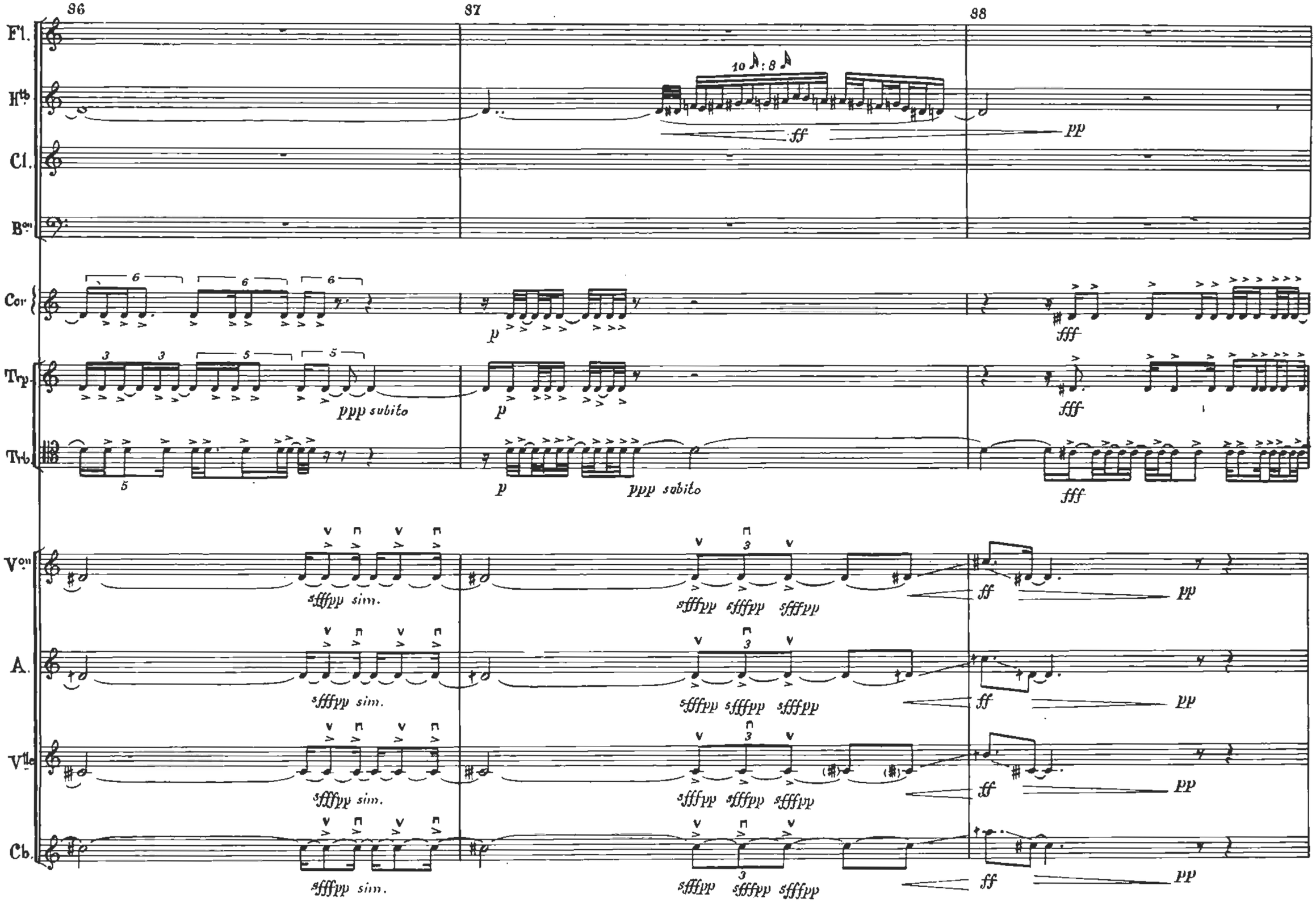
ppp subito ppp mp pp mp ppp

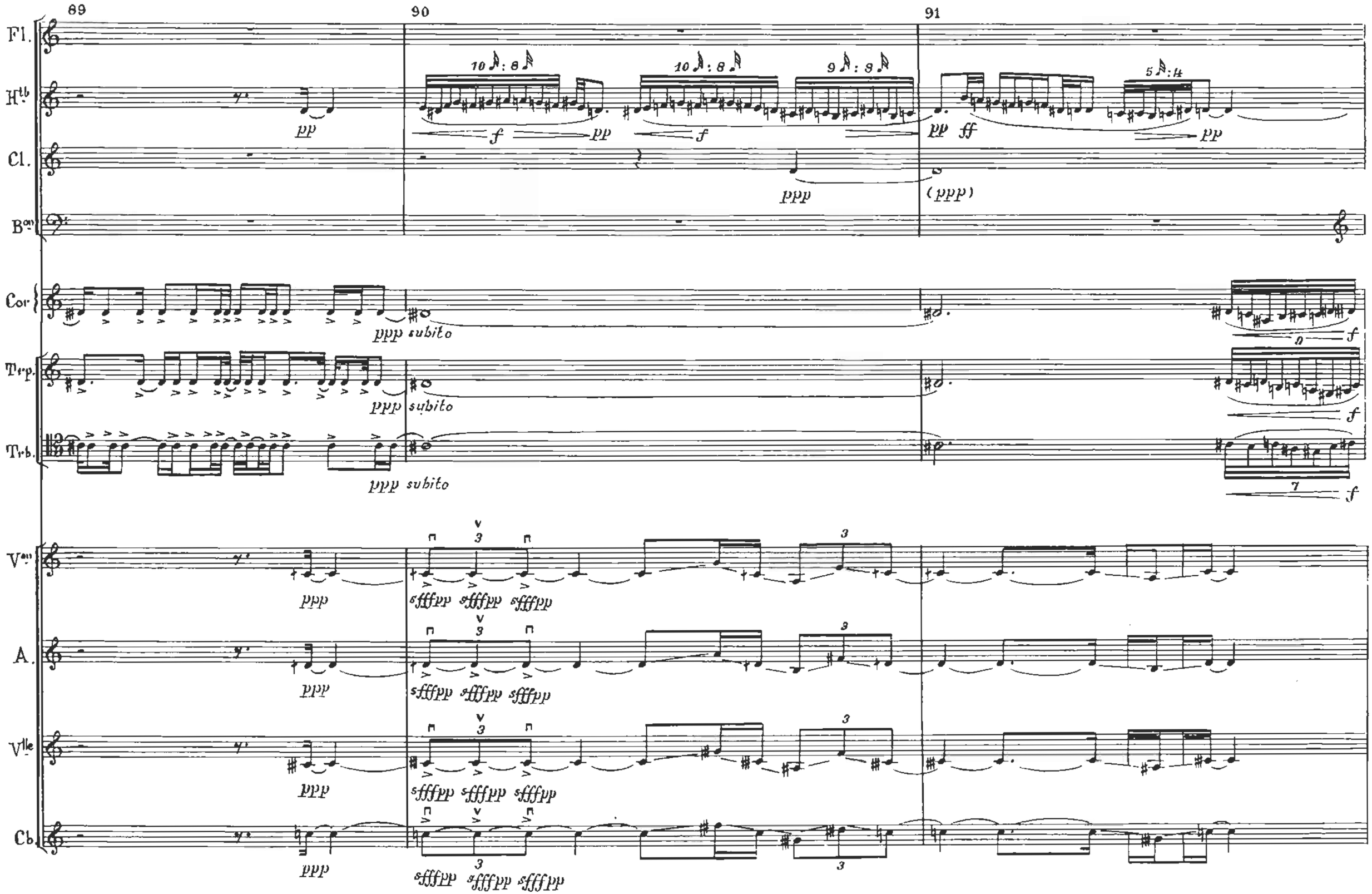
(cuivré bouché) fff

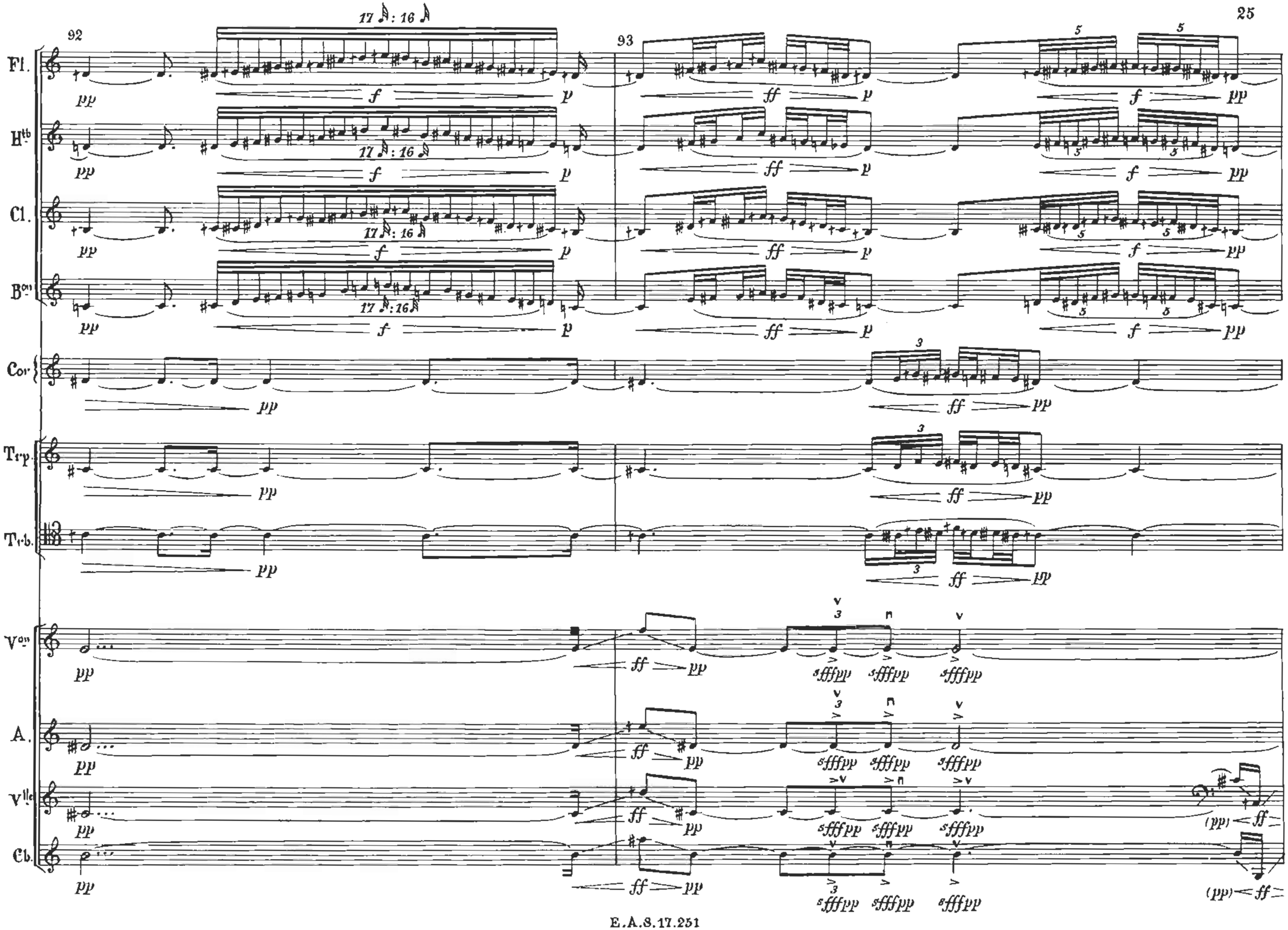
(sourd.) fff

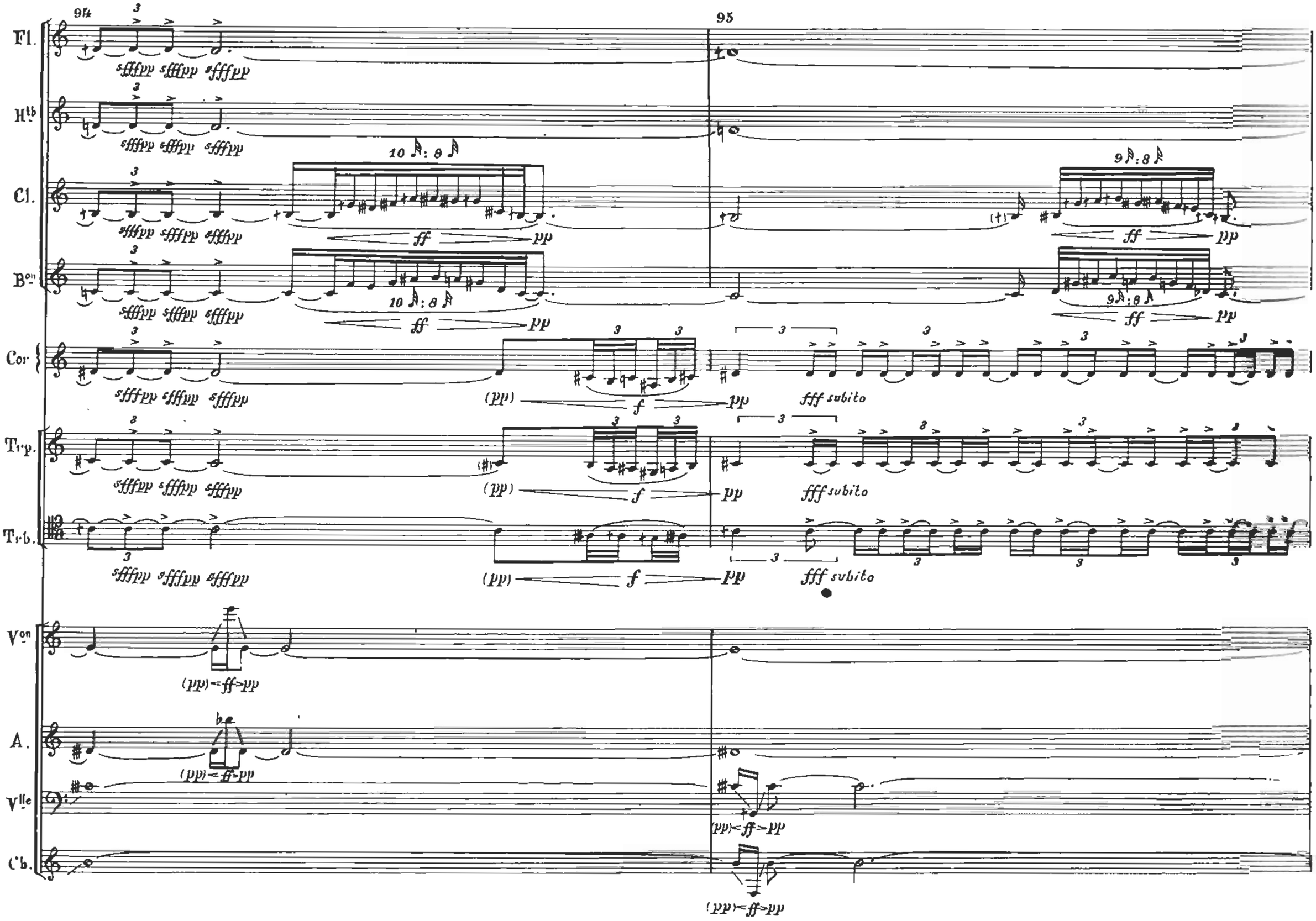
(sourd.) fff

sfffpp sfffpp sfffpp simile


86
87
88
Fl.
Htb
Cl.
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.
ff
pp
p
fff
ppp subito
sfffpp sim.
sfffpp sfffpp sfffpp


89
90
91
Fl.
Htb
Cl.
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.
pp
f
ppp
(ppp)
ff
ppp subito
sfffpp


92
93
Fl.
Htb
Cl.
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.
17 : 16
pp
f
p
ff
sfffpp
(pp)


94
95
Fl.
Htb
Cl.
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.
sfffpp
ff
pp
(pp)
f
fff subito
(pp)<ff>pp

96

97

Fl.

Ms

Cl.

Bs

Cor

ppp subito

Tr.

ppp subito

Trb.

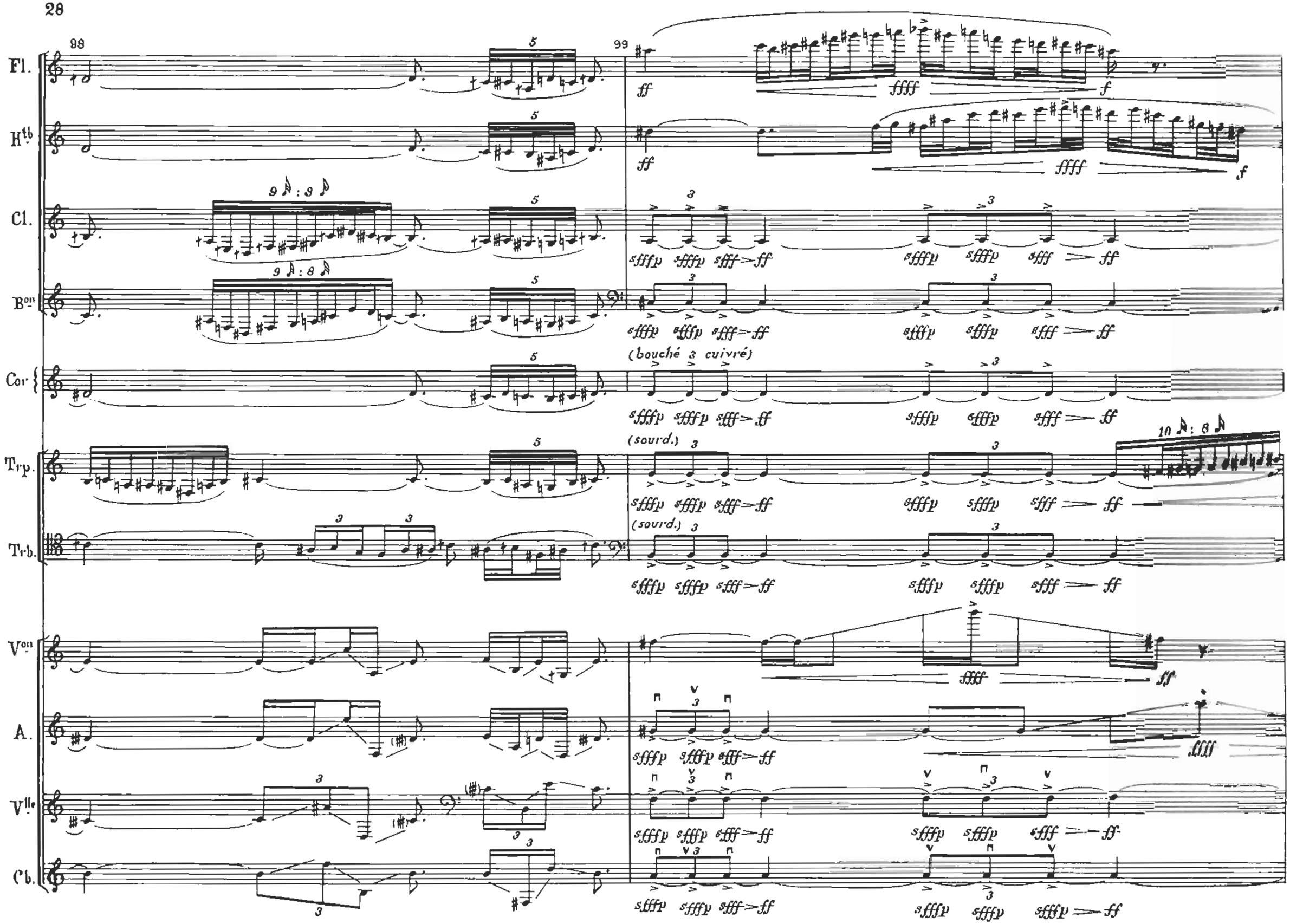
ppp subito

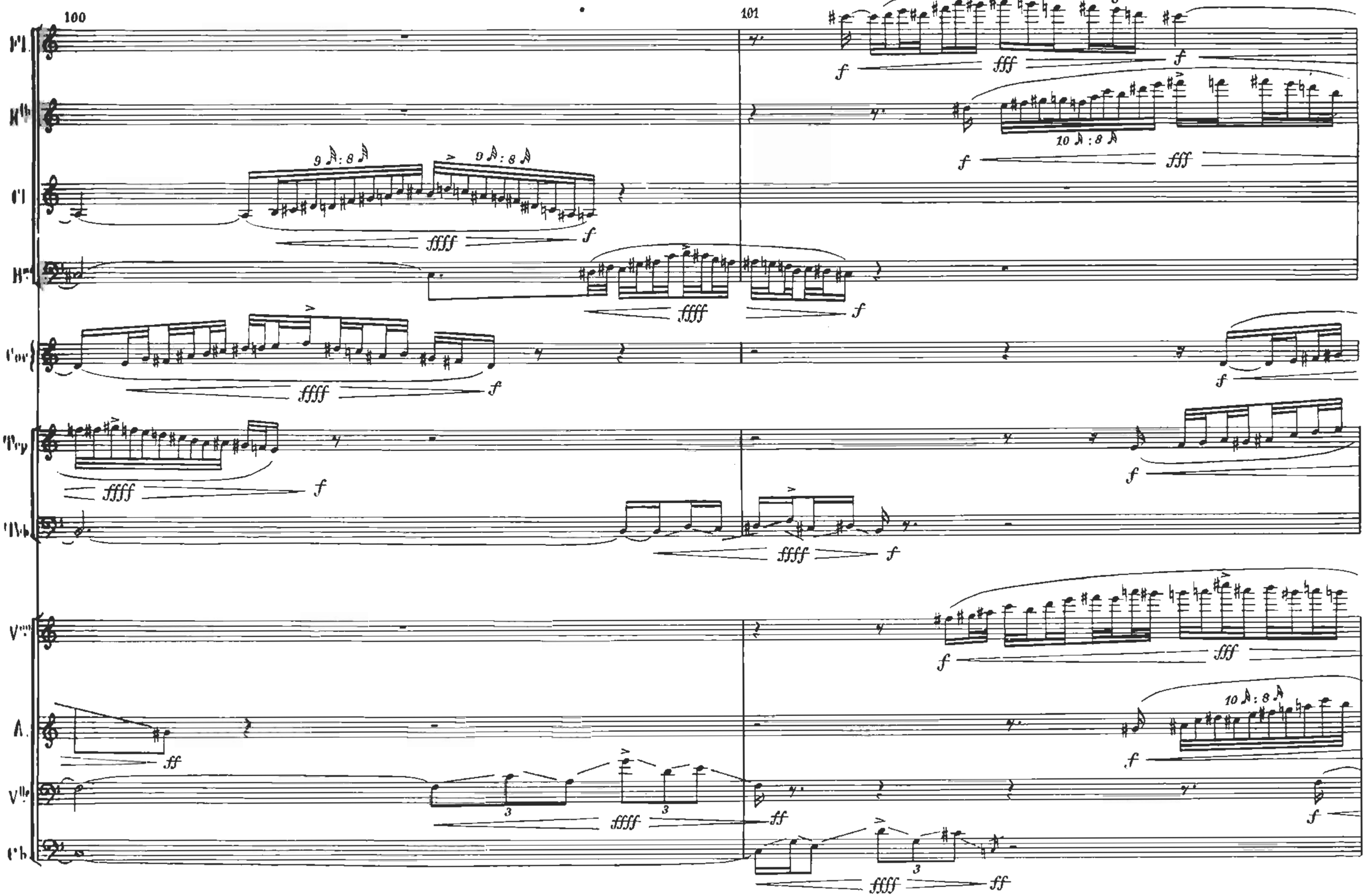
Vns

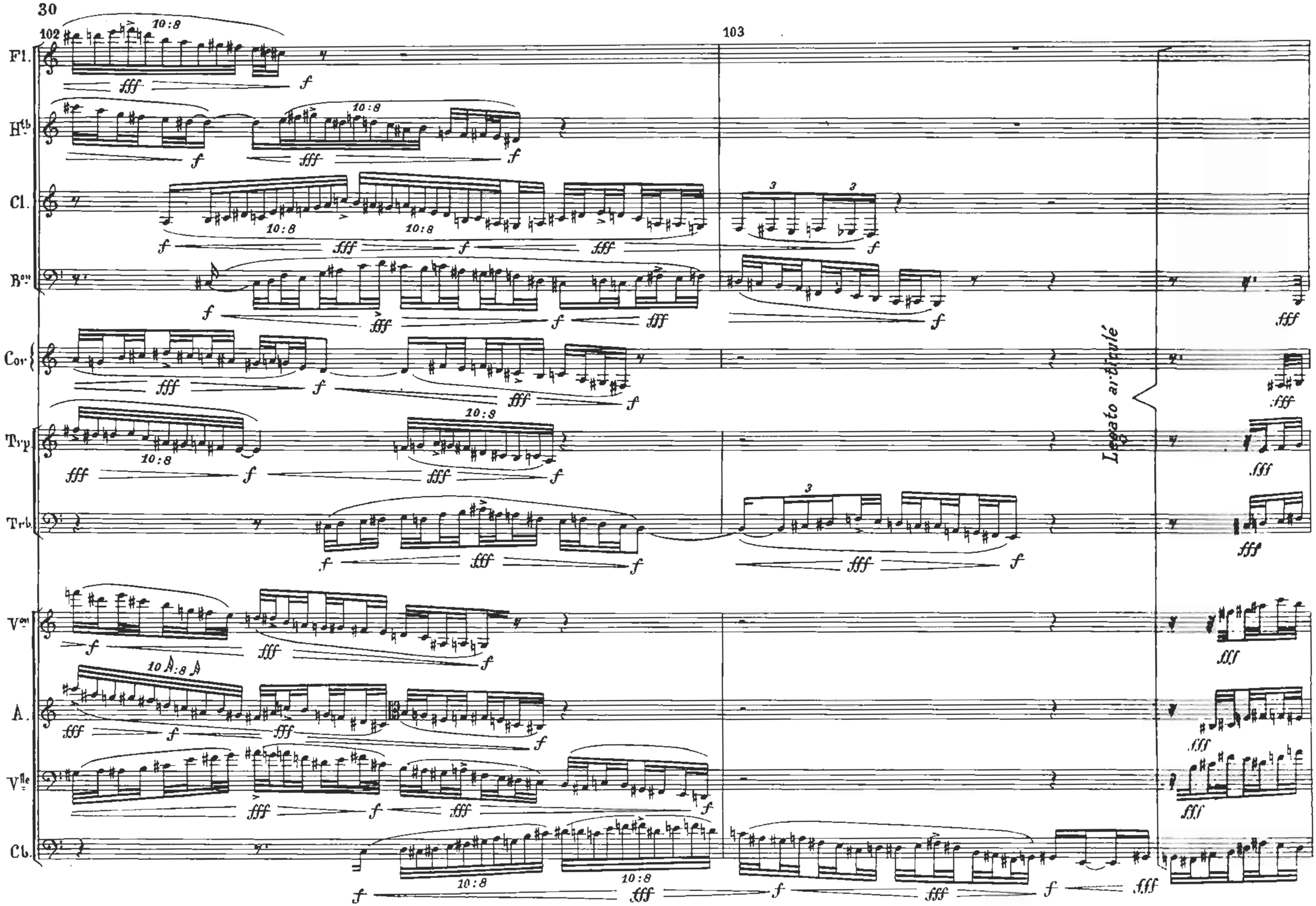
A.

Vlle

Cb.


98
99
Fl.
Htb
Cl.
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.
(bouché 3 cuivré)
(sourd.)
(sourd.)


100
101
Fl.
Hb.
Cl.
Bn.
Cor.
Tr.
Tb.
Vn.
A.
Vlle.
Cb.


102
103
Fl.
Htb
Cl.
Bon
Cor
Trp
Trb
Von
A.
Vlle
Cb.
Legato articulé

Fl.
Htb
Cl.
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.

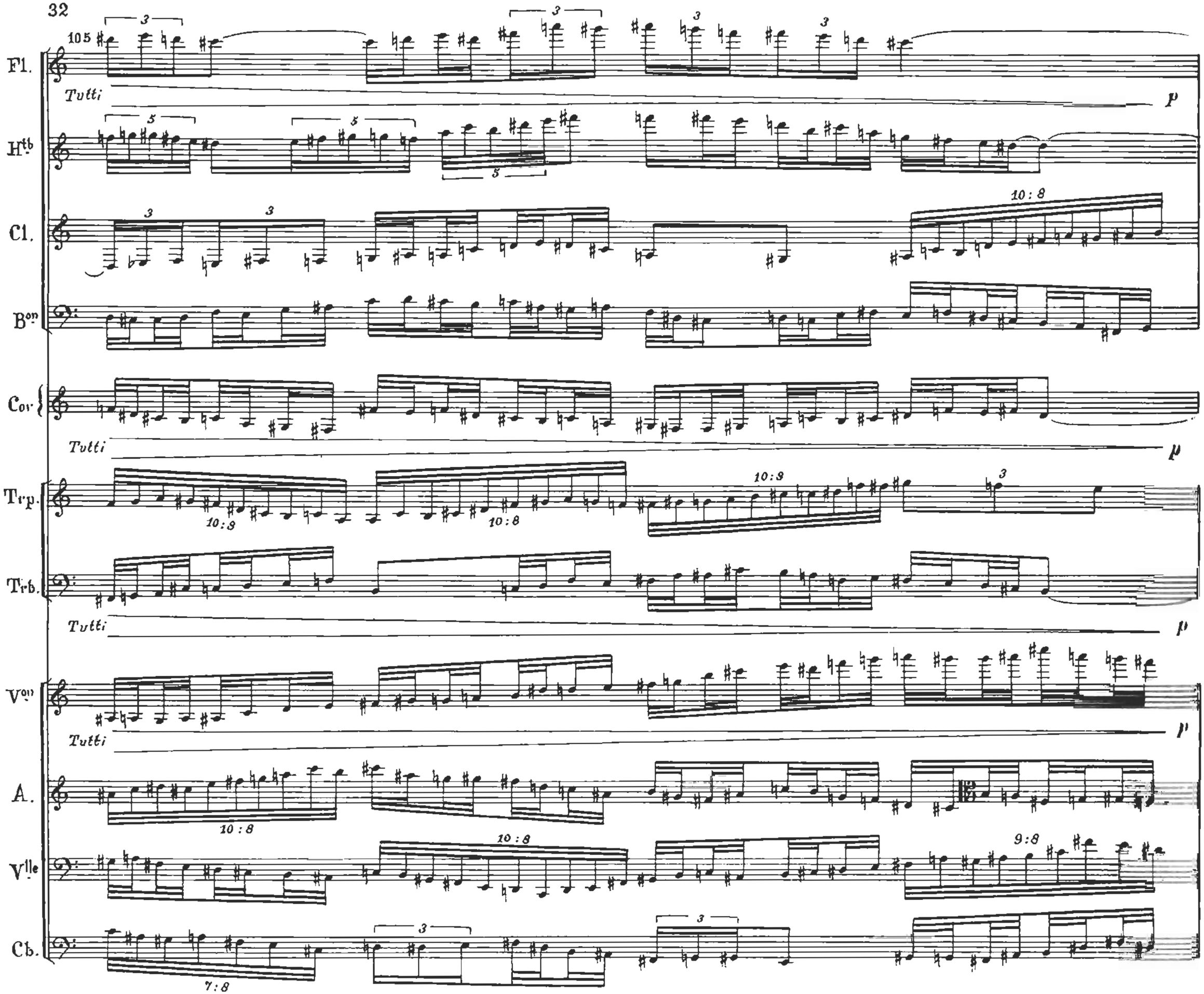
10½

fff

10 : 8

9 : 8

7 : 8


105
Fl.
Tutti
p
Htb
Cl.
10 : 8
Bon
Cor
Tutti
p
Trp.
10 : 8
10 : 8
10 : 8
Trb.
Tutti
p
Von
Tutti
p
A.
10 : 8
Vlle
10 : 8
9 : 8
Cb.
7 : 8

106

Fl.

Htb

Tutti p

fff

Cl.

Bsn

Cor

Tutti p

fff

Trp.

Trb.

Von

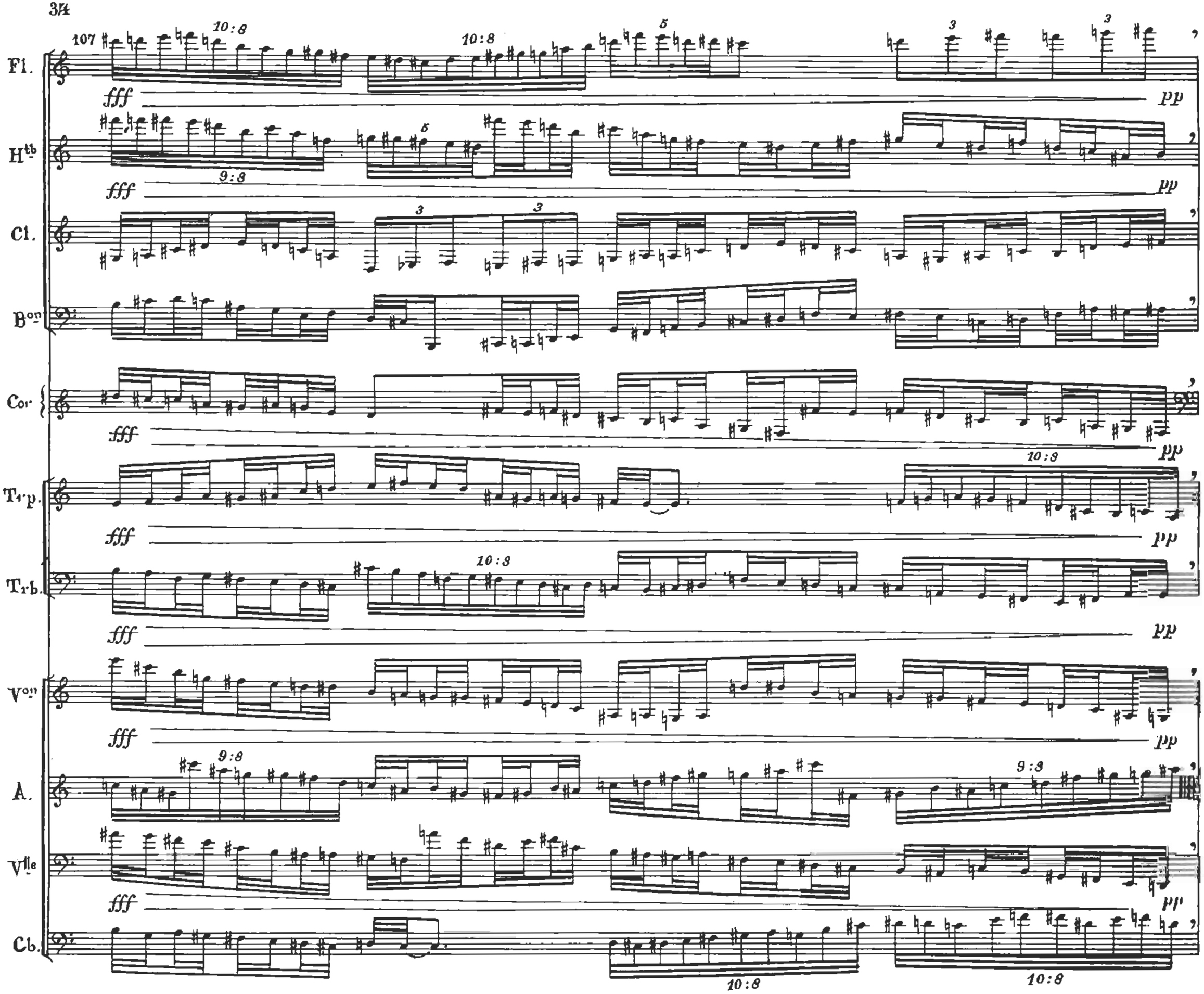
Tutti p

fff

A.

Vlle

Cb.


107
Fl.
Htb
Cl.
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.
fff
pp
10:8
9:8
5
3

108 109

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

Hth. flatt. ffff ppp ffff ppp ffff 10:8

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

Bon. flatt. ffff ppp ffff ppp ffff 10:8 10 10

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

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

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

Von flatt. ffff ppp ffff ppp ffff 10:8

A. flatt. ffff ppp ffff ppp ffff 10:8 10

Vlle flatt. ffff ppp ffff ppp ffff 10:8 10:8 10

Cb. flatt. ffff ppp ffff ppp ffff 10:8 10:8

110 111

Fl.
H^tb
Cl.
B^on
Cor
Trp
Trb.
V^on
A.
V^lle
Cb.

10 10:8

112 113

Fl.
Hb
Cl.
Bon
Cor
Trp.
Trb.
Von
A.
Vlle
Cb.

col Violon

ppp

E.A.S.17.251

114 115

Fl.
H^{tb}
Cl.
B^{on}
Cor
Trp.
Trb.
V^{on}
A.
V^{lle}
Cb.

(ppp)

10:8 6:4 5

toutes les cordes

116

117

Fl.

Hb

Cl.

Bn

Cor

Trp.

Trb.

Vn

A.

Vlle

Cb.

p

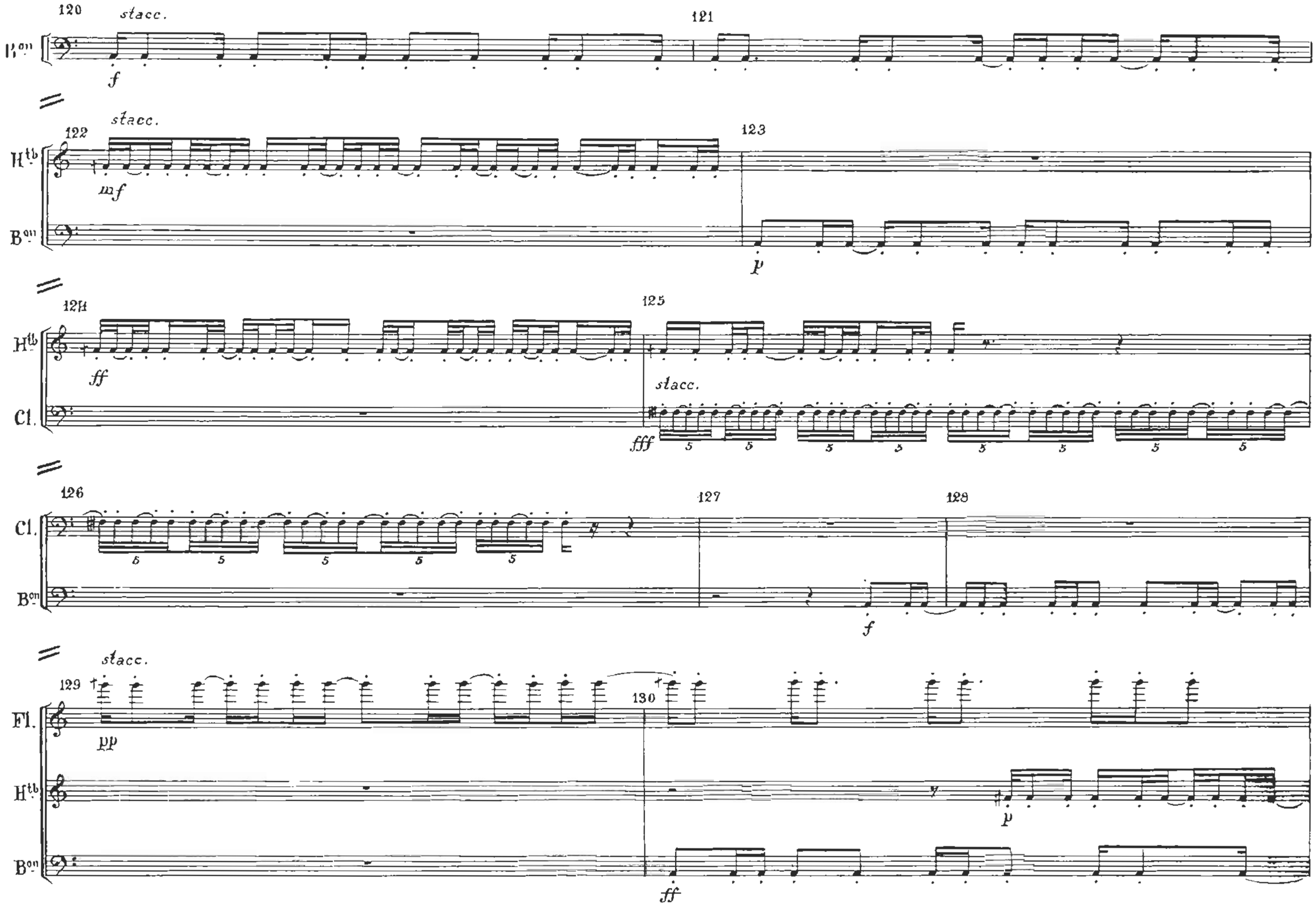
10:8

118 119

Fl.
Hb
Cl.
Bon
Cor
Trp.
Trb
Von
A.
Vlle
Cb.

ff ffff

10:8


120
stacc.
121
Bon
f
122
stacc.
123
Htb
mf
Bon
p
124
125
Htb
ff
stacc.
Cl.
fff
126
127
128
Cl.
Bon
f
stacc.
129
130
Fl.
pp
Htb
p
Bon
ff

131 132

Fl. *f* *fff*

H^tb

Cl. *mf* *f* *ff* *fff* *p*

B^on

133 134

Fl. *fff*

H^tb

Cl. *fff*

B^on *fff*

(bouché, cuivré)

Cor. *fff*

Trp. *fff*

T-b. *fff*

135

136

137

138

Fl.

Hth

Cl.

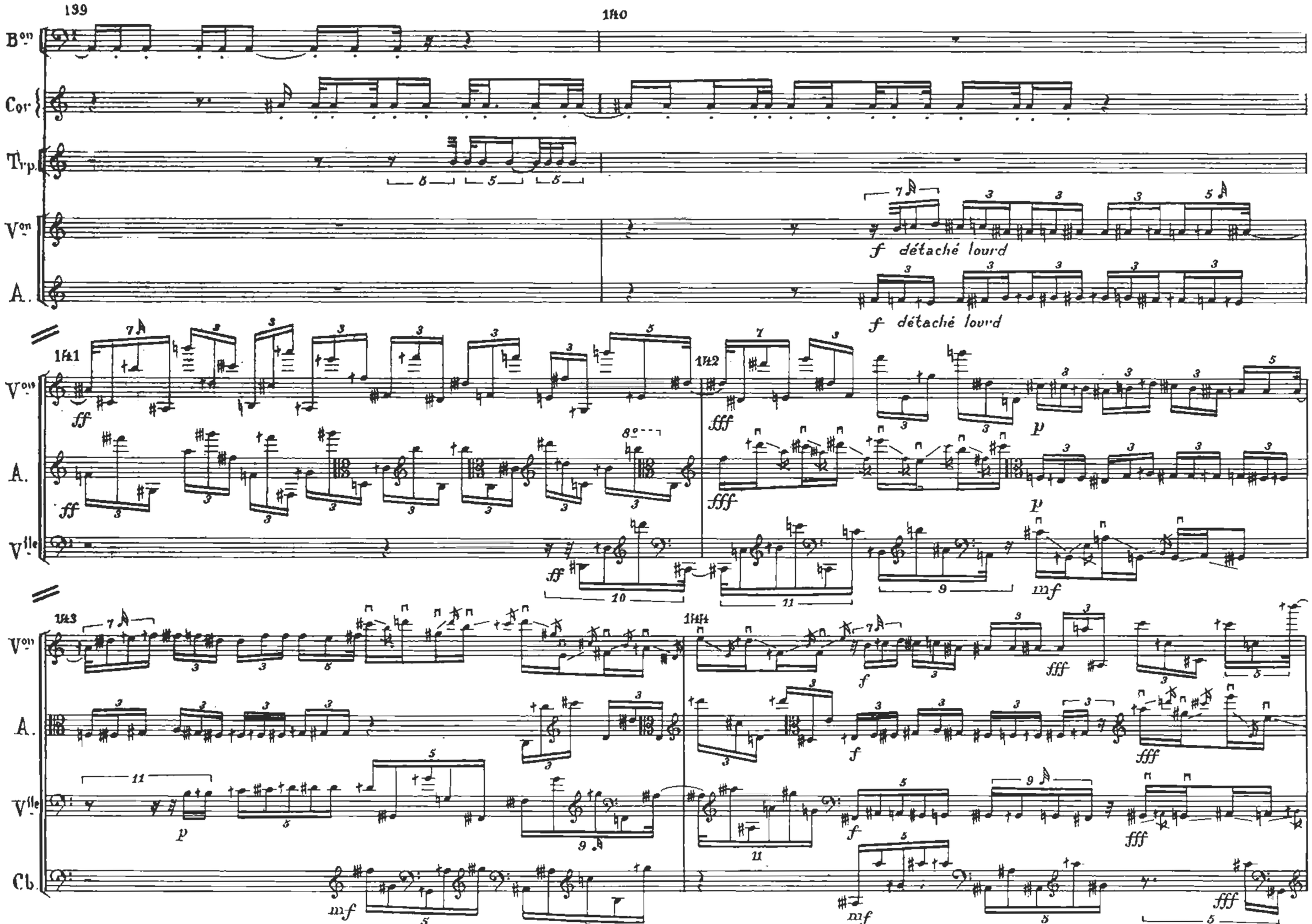
Bon

Cor

Trp.

Trb.

fff

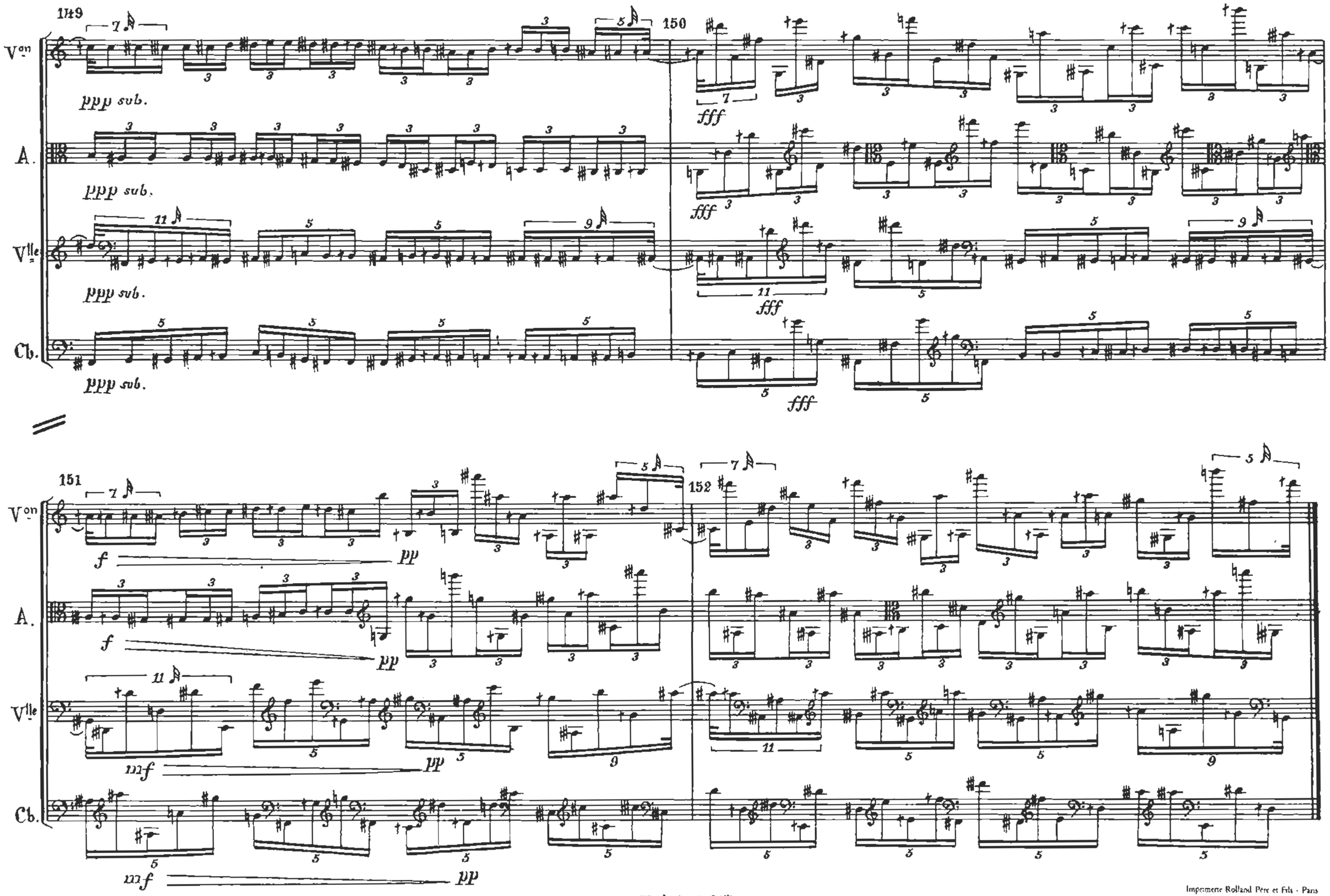

139
140
Bon
Cor
Trp.
Von
A.
f détaché lourd
f détaché lourd
141
142
143
144
Vlle
Cb.
ff
fff
p
mf
f

145

146

147

148



Imprimerie Rolland Père et Fils - Paris
Tél. : 108-76-83