

Les nouvelles œuvres pour saxophone de Karlheinz Stockhausen

Karlheinz Stockhausen, new works for saxophone

Par/by Julien Petit

KARLHEINZ STOCKHAUSEN EST L'UN DES COMPOSITEURS MAJEURS DE LA SECONDE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE. LE SAXOPHONISTE JULIEN PETIT A EU LA CHANCE DE COLLABORER AVEC LE MAÎTRE CES 6 DERNIÈRES ANNÉES. UN TRAVAIL QUI S'EST CONCRÉTISÉ RÉCEMMENT AVEC LA SORTIE DU CD "SAXOPHON" ET L'ÉDITION DE PLUSIEURS PIÈCES.

KARLHEINZ STOCKHAUSEN IS ONE OF THE MAJOR COMPOSERS OF THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY. SAXOPHONIST JULIEN PETIT HAD THE GOOD FORTUNE TO COLLABORATE WITH THE MASTER OVER THE PAST 6 YEARS, WORK WHICH RECENTLY TOOK CONCRETE FORM WITH THE RELEASE OF THE CD "SAXOPHON" AND THE PUBLICATION OF SEVERAL PIECES.

A quelle occasion avez-vous rencontré Karlheinz Stockhausen ?

Je me suis inscrit pour la première fois à son stage à Kürten en juillet 1999. J'ai travaillé avec Suzanne Stephens, qui dirigeait alors la classe de clarinette, la pièce "In Freundschaft". L'année suivante, j'ai pu jouer cette pièce durant les concerts de participants. Ce fut mon premier et réel contact avec le compositeur. Il a beaucoup apprécié ma sonorité et la présence que je dégageais à travers sa musique. Après la représentation, il me suggéra "nous devrions peut-être garder le contact." Ce fut le début de six années de collaboration, d'échanges divers où j'ai appris beaucoup sur l'instrument, l'expression physique et musicale... Il m'a permis je crois, par son exigence d'écoute, de développer mes capacités instrumentales.

En studio
During recording session

On what occasion did you meet Karlheinz Stockhausen ?

For the first time, I enrolled in his summer course at Kürten in July 1999. I worked on the piece "In Freundschaft" with Suzanne Stephens, who was in charge of the clarinet class at the time. The next year, I was able to play this piece during the participants' concerts. It was my first real contact with the composer, and he greatly appreciated my sonority and the presence that I gave off through his music. After the performance, he suggested that "maybe we should stay in touch". This was the beginning of six years of

collaboration, various exchanges in which I learned a great deal about the instrument, physical and musical expression... He enabled me, I think, through his strict listening, to develop my instrumental capacities.

Comment se passe le travail, est-il très précis et intransigeant dans ses choix ou avez-vous une certaine liberté ?

Je dirais qu'il est plus que précis et que j'ai pourtant la plus grande des libertés. Dans tous les projets que nous entreprenons, il reste toujours à mon écoute et respecte mes choix dans la mesure où je suis l'esthétique de ses œuvres. La difficulté est de trouver une personnalité propre et une pensée musicale à travers un texte très exigeant. Et lorsque l'on travaille ensemble, il ne laisse rien passer techniquement, m'orientant toujours pour qu'enfin la musique puisse se libérer. Les séances de travail sont souvent très épuisantes physiquement, parfois moralement. C'est une école incroyable !

How did the work go : is he very precise and uncompromising in his choices or did you have a certain freedom ?

I'd say that he is more than precise yet I had the greatest freedom. In all the projects we undertook, he always listened to me and respected my choices as long as I followed the esthetic of his works. The difficulty lay in finding the appropriate personality and musical thinking through a highly-demanding text. And when we worked together, he let nothing pass, technically, always guiding me so that, in the end, the music might free itself. The working sessions were often quite exhausting physically, sometimes morally. It's an incredible school !

Quel est son rapport au saxophone ?

Il apprécie beaucoup la sonorité flûtée et chaleureuse du saxophone soprano. C'est l'instrument sur lequel nous avons le plus travaillé jusqu'à présent. D'une manière plus générale, il considère que la famille du saxophone lui offre de nombreuses possibilités expressives. •

What is his relationship to the saxophone ?

He greatly appreciates the warm, fluty sonority of the soprano saxophone. That's the instrument on which we have worked the most so far. More generally speaking, he considers that the saxophone family offers him numerous expressive possibilities. •

Julien Petit

Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de Paris (classe de Claude Delangle), Julien est lauréat de Concours Internationaux (Adolphe Sax Dinant Belgique 2002, ARD Munich 2001, Bayreuth 2000 et 1999). Il est également lauréat de la Fondation 'Natexis Groupe Banque Populaire', 'Boursier Tremplins Jeunes Selmer', 'Révélation de la revue Classica', et signe en 2004 son premier disque 'La escapada' avec le pianiste Vincent Sangaré-Balse (label "Lyrinx", récompensé quatre étoiles Le Monde de la Musique). Sollicité par Karlheinz Stockhausen, Julien vient de terminer un disque en soliste comprenant toutes les pièces pour saxophone du compositeur, dont plusieurs créations qui lui sont dédiées (édition K. Stockhausen). Il enseigne tous les étés à Kürten, durant les cours d'interprétation organisés par Karlheinz Stockhausen.

© Marc Rouvé

First prize at the Paris Conservatoire (Claude Delangle's class), Julien is a winner of several international competitions: Adolphe Sax (Dinant, Belgium), 2002, ARD (Munich), 2001, Bayreuth, 2000 and 1999. He also received grants from the 'Natexis Groupe Banque Populaire' Foundation and the 'Boursier Tremplin Jeune Selmer', was named a 'Revelation' of Classica magazine and, in 2004, released his first recording, *La escapada*, with pianist Vincent Sangaré-Balse (Lyrinx), rated four stars by *Le Monde de la Musique*. Sought out by Karlheinz Stockhausen, Julien has just completed a disc as soloist featuring the composer's complete works for saxophone, including several world premieres which are dedicated to him (K. Stockhausen edition). Every summer, he teaches in the interpretation classes organized at Kürten by Karlheinz Stockhausen.

ENTFÜHRUNG (SOPRANO - ELECTRONIC MUSIC)

Entführung ou Enlèvement nous plonge dans un univers fantastique où l'instrument devient un véritable personnage. La bande laisse apparaître des bruits et hullulements en tous genres, montrant ainsi l'originalité, l'humour, la créativité du compositeur. Dans l'extrait qui suit, Stockhausen demande à l'interprète de chanter dans l'instrument tout en maintenant un son. Le résultat est très surprenant avec l'apparition d'une troisième note en mouvement rétrograde de la voix. La création mondiale a eu lieu à Kürten en août 2005.

Entführung or Abduction plunges us into a fantastic universe where the instrument becomes a veritable character. The tape contributes all kinds of noises and screeching, thereby demonstrating the composer's originality, humor and creativity. In the excerpt that follows, Stockhausen asks the performer to sing into the instrument while holding a sound. The result is quite surprising with the appearance of a third note in retrograde motion of the voice. The world premiere was given at Kürten in August 2005.

ENTFÜHRUNG

Stockhausen

für Sopran-Saxophon in B und Elektronische und Konkrete Musik

(16' 45,3'')

CD [1] (direkt)
TONBAND (16' 31,2'')

19,2
Schreibmaschine (rechtlich)
(sehr laut, klappernde Anschläge)

Tonszene
[54 (50) [19,2]

2 (Ab hier beginnen alle CD-Punkte 2 Sek. früher.)
(16' 50,4'')

10 2x9
♩ = 120

6 2x7 2x6 2x5
Sax. Flzg.
Stimme Gliss.
Stimme

12 2x4 2x3 2x2
Sax. *trien.*
Stimme Gliss.

18 3 (17' 40,4'')

6 4 (♩ = 112)
Triller *molto rit.*
Zwerchfell-Akzente [ha ha ha ha
(wie Pferdewiehern) schnell, frei

♩ = 104
1/8 2 Griffwechsel
Gliss. mit Lippen. (möglichst konin.)
Stimme *ff*

Telefonhülle
(Oehr laut, helles Metall)

Häkengackern
♩ = 80

Sample B

Falls gesungene Tonhöhe zu hoch:
so hoch wie möglich beginnen.

Bei jeder Pause in Pose erstarren.
Bis Takt 18 jeden Beginn
eines Pausentaktes mit einer
Bewegung markieren.
Während des Spielens gehen
oder laufen.

Gliss. (auch die Stimme klingt gr. Sek. tiefer)

Triller *molto rit.*

Zwerchfell-Akzente [ha ha ha ha
(wie Pferdewiehern) schnell, frei

Griffwechsel

Gliss. mit Lippen. (möglichst konin.)

SAXOPHON (SOPRANO - BONGO)

Composée en 1977, *Saxophon* est une pièce courte sans véritable difficultés techniques mais qui demande néanmoins une certaine précision de jeu et une pulsation intérieure solide.

Dans l'exemple ci-dessous, mesure 15, le saxophoniste évolue dans un tempo défini alors que le percussionniste commence un *accelerando* qui doit se terminer mesure 22. En apparence rien d'insurmontable, mais lorsqu'il s'agit d'enregistrer le passage avec le compositeur comme directeur artistique, ...c'est une autre histoire !

Composed in 1977, *Saxophon* is a short piece without real technical difficulties but which nonetheless requires a certain playing precision and a solid inner beat. In the example below, measure 15, the saxophonist moves in a defined tempo while the percussionist begins an *accelerando* that must end at measure 22. In appearance, there is nothing insurmountable, but when it comes to recording the passage with the composer as artistic director... that's another story !

SAXOPHON

(aus JAHRESLAUF)

für
Sopransaxophon und Bongo
oder als
Solo für Sopransaxophon

Stockhausen

5 ♩ = 75 in ♩ spielen bis Takt 22

Bongo mit Stöcken
(klingend)

Sopransaxophon in B \flat
(klingt gr. Sek. tiefer)

mp (oder *p*)

gliss. gliss. (etc.)
vibr.
vibr.
vibr.
vibr.
vibr.

p (←) vor Pausen kein *diversando*

Glissandi können entweder mit den Lippen oder mit Griffänderung und Lippenruck gespielt werden. Ein Glissando soll sofort am Anfang des diagonalen Striches beginnen.

6 Sopran-Saxophon *pp* *f* *p*

10 Sopran-Saxophon (*p*) (*cresc.*) (*vibr.*)

14 Sopran-Saxophon (*cresc.*) *f* *mp* *cresc.* *staccato immer kurz* *E greifen* *nicht leiser* *accel. (nur Bongo)* *etc.*

18 Bongo *accel. (nur Bongo)* **FORTSETZUNG** *vibr. greifen* *vibr.* *ff*

AMOUR (SOPRANO)

Amour est la première pièce que Karlheinz Stockhausen m'a dédiée. La création mondiale a eu lieu à Kürten le 11 août 2003. En 5 mouvements, cette œuvre à la fois expressive et virtuose reste d'une grande richesse harmonique. D'une mélodie simple et joyeuse à des intervalles redoutables, rapides, expriment le vol d'un papillon. Cette magnifique pièce demande beaucoup de patience et de travail.

Amour ('Love') is the first piece Karlheinz Stockhausen dedicated to me. The world premiere took place in Kürten on August 11, 2003. This 5 movement work, both expressive and virtuoso, remains extremely rich, harmonically. Its simple, joyful melody, with fearsome, fast intervals, expresses the flight of a butterfly. This magnificent piece requires a great deal of patience and work.

Sei wieder fröhlich

Stockhausen

(für Suzee)

♩ ca. 42

Sopran-Saxophon in B (klingt gr. Sek. tiefer)

Die Schmetterlinge spielen

(für Jaynee)

1 2 13 180 270 etc. **5 2**

(p) **mp mp mf p mf p mp f mp mf p mp**

5. Begegnung
"Kühl, zielbewußt" (in Gegenbeugung)

8 1 3 3 21 270

mp p p p p p p p

8 **13**

(p)

8 **Werk Nr.: 44**