Paul Clift

With my limbs in the dark

pour

flûte (en ut / flute alto / piccolo)

clarinette basse

alto

violoncelle

percussion

dispositif électronique

&

danseuse*

Créée au **CENTQUATRE** (Paris) par Ensemble **l'Instant Donné** & **Laurie Giodarno** le 13 juin 2009

Elizabeth Calleo a chanté la partition vocale faisant partie de la bande diffusée par la danseuse

Alban Richard: chorégraphe | **Emmanuel Jourdan:** régisseur d'informatique musicale

Note de programme:

L'œuvre « collaborative » du chorégraphe Alban Richard et du compositeur Paul Clift met en relief le mouvement chorégraphique à travers un dispositif de diffusion sonore attaché au corps même de la danseuse. Ainsi la danseuse contrôle la directionnalité et le filtrage des sources placées dans ses mains par ses gestes. La partition chorégraphique, véritable chronologie d'événements spatiaux, est intégrée à la partition musicale. La danseuse est donc considérée comme une musicienne à part entière : que les expressions sonore et chorégraphique se rejoignent ainsi à travers le mouvement était l'idée de départ du projet. Alban Richard a d'abord composé plusieurs sections dansées à partir des sons diffusés par la danseuse. Le compositeur y a ajouté la musique et une forme. Finalement, le chorégraphe retravaille l'ensemble en fonction de la partition musicale. Se créer ainsi une sorte de processus de création circulaire, où l'une des disciplines se met à l'écoute de l'autre, alternativement.

L'espace dans lequel évolue Laurie Giordano se structure lui aussi comme un processus circulaire et spiralé : partant de la marche, la danse naît de l'accumulation, de la construction et de la déconstruction de cellules chorégraphiques. En résulte une sorte de poétique de l'austérité, selon un travail à la fois complexe et minimal, portée par les mots de Joseph Brodsky.

Programme note:

This “collaborative” work by choreographer Alban Richard & composer Paul Clift seeks to emphasise choreographic movement by incorporating a sound-diffusion device into the dancer’s costume. The dancer is thus able to control, by her movements, the directionality and filtering of sounds diffused through the dance system. As such, the choreographic score is also a spatialisation score, and is integrated into the instrumental writing accordingly; in a sense, the dancer is a sixth musician. Treatments and the diffusion of synthetic sounds rotates within the space shared by dancer and musician, like a sort of Calder mobile where forms, made familiar by their recurrence, come to the forefront only to drift, sometimes imperceptibly, into the background.

The process of composition began with the creation of several dance sequences which would address questions of spatialisation. Work on the instrumental and electronics score was then begun, and at the conclusion of each section, was tested with the corresponding section of the dance score; the choreography was then modified to best suit the musical material. In this way a genuinely circular process of composition was developed, where both composer and choreographer were obliged to renew and rework their material based on the other’s development.

The dance itself evolves around circular processes; beginning with simple steps, the dance score accumulates and dissipates complexity within each choreographic cell. The result is a sort of poetic austerity, a work which is both highly complex and minimal. A textual metaphor is provided by the poetry of Joseph Brodsky.

Performance notes from the work’s premier - **IMPORTANT!**

The original version of this work was choreographed by Alban Richard and performed by Laurie Giordano. The instrumental & choreographic scores represent many months of close collaboration and are intrinsically linked.

The diffusion of electronics was done using two MacBook Pro (2.6 GHz) computers, both running MaxMSP V.5x. The first was used to run the work’s time code and to diffuse sound files. The second was used for real-time treatments. In the work’s premier, three monitors were used to display the time code (implemented into the MaxMSP patch), In order to assure that the ensemble and the dancer remained synchronized; there was no conductor.

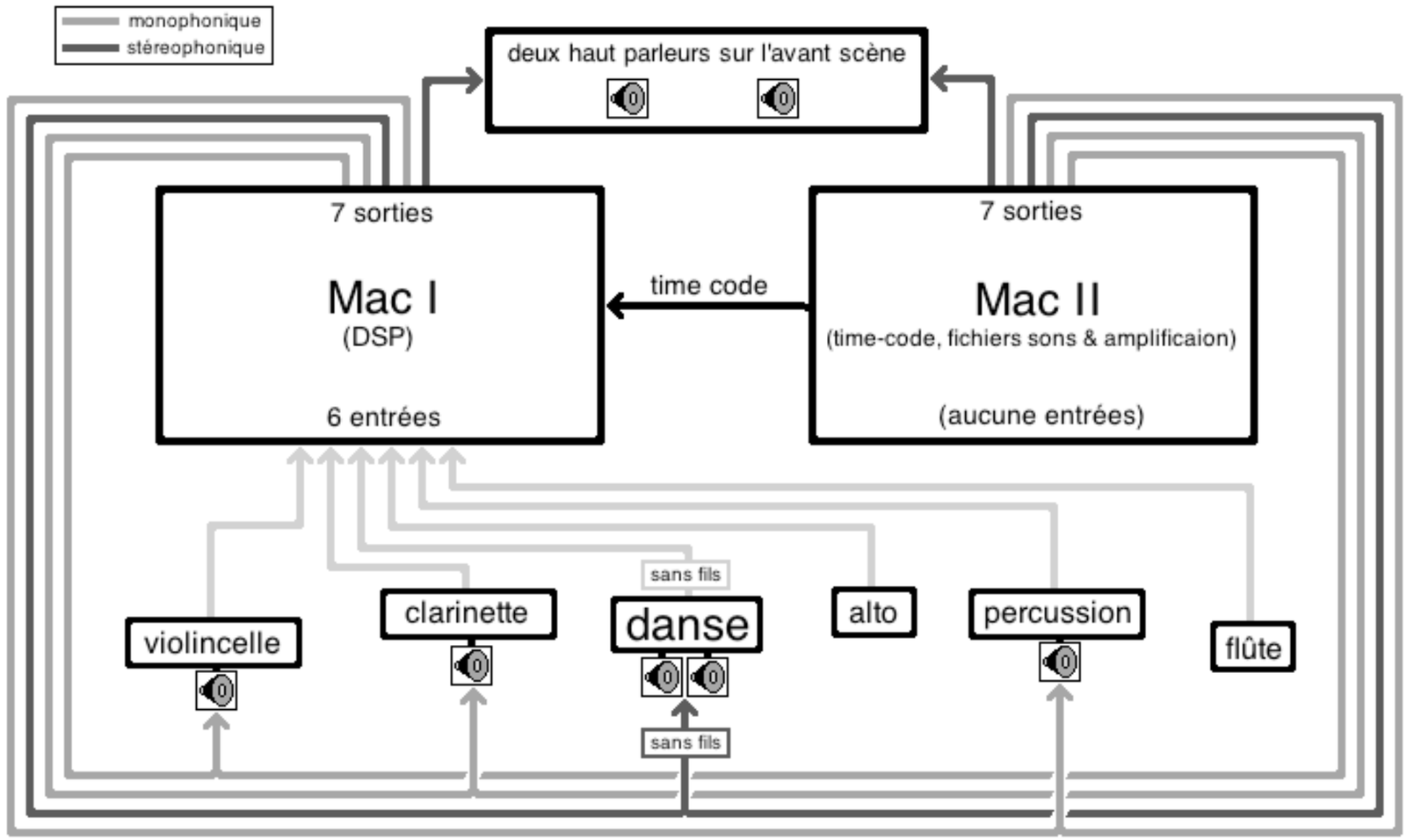
The work requires an ad hoc diffusion device which I have in my possession. Until such time that I have composed an alternate version, its performance is impossible without this device. It consists of a loud speaker attached to each hand, a microphone (DCA 4061 for example) attached to the left hand, a device for amplification, a power supply for the amplifier, a wireless 'ear-monitor' device for reception and a transmitter for transmission from the microphone. I would be happy to provide a detailed description of this device if requested.

Further to this, a loudspeaker, of comparable size and quality should be placed one each in close proximity to the cellist, clarinetist and percussionist in order create the illusion that sound files being diffused from it are coming from the instrument itself. For the work's premier, such a device was attached to the performer's chair.

Paul Clift

June 12, 2009, Paris

Schema technique:



Seven Strophes

by

Joseph Brodsky

I was but what you'd brush
with your palm, what your leaning
brow would hunch to in evening's
raven black hush.

I was but what your gaze
in that dark could distinguish:
a dim shape to begin with,
later—features, a face.

It was you on my right,
on my left, with your heated
sighs, who molded my helix,
whispering at my side.

It was you by that black
window's trembling tulle pattern
who laid in my raw cavern
a voice calling you back.

I was practically blind.
You, appearing, then hiding,
gave me my sight and heightened
it. Thus some leave behind

a trace. Thus they make worlds.
Thus, having done so, at random
wastefully they abandon
their work to its whirls.

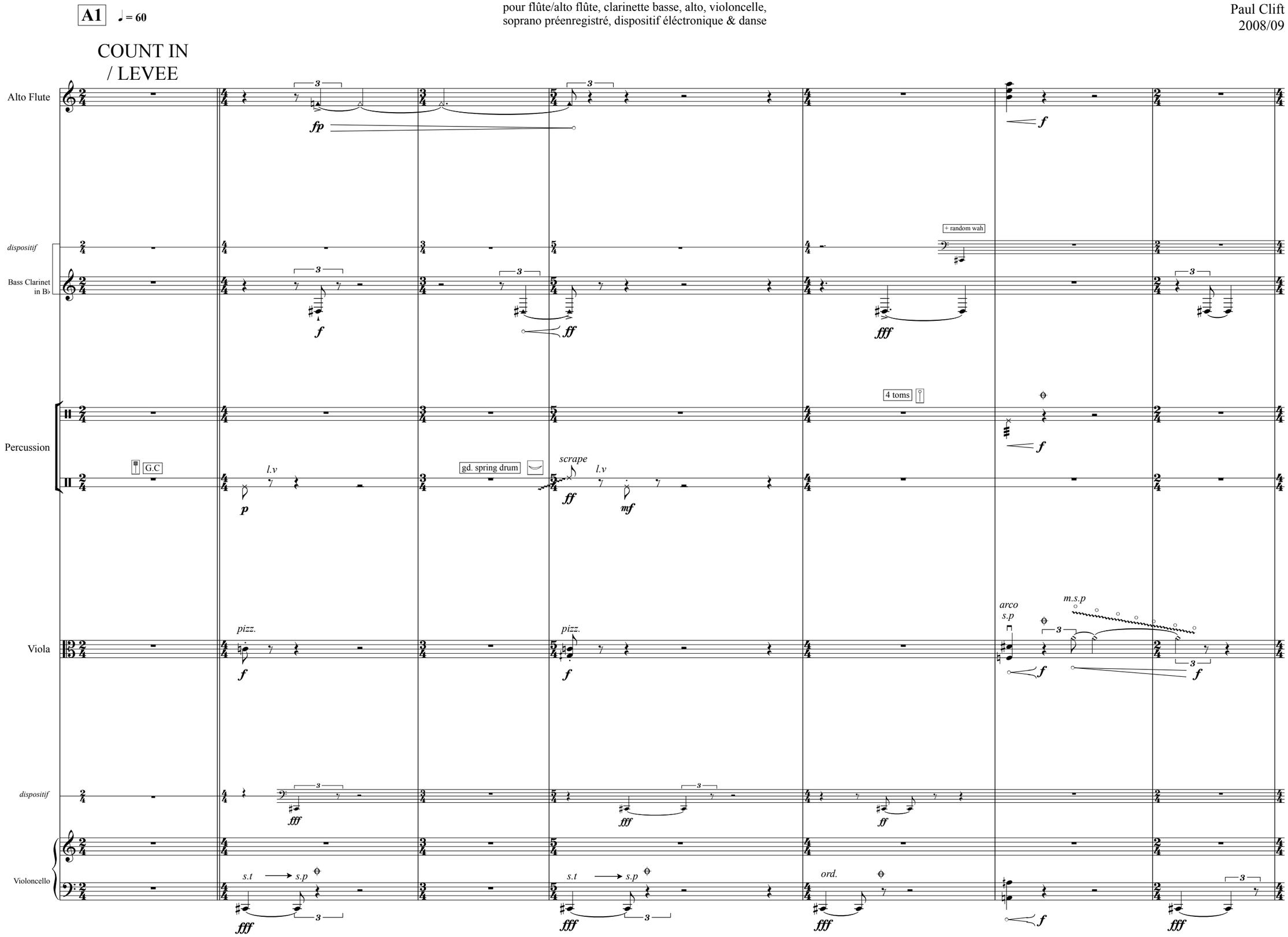
Thus, prey to speeds
of light, heat, cold, or darkness,
a sphere in space without markers
spins and spins.

© Joseph Brodsky, used with permission from **Farrar Straus & Giroux** (New York) – may not be reproduced

With my limbs in the dark

pour flûte/alto flûte, clarinette basse, alto, violoncelle,
soprano préenregistré, dispositif éléctronique & danse

Paul Clift
2008/09



A2

A. Fl.

B. Cl.

Perc.

Mar.

Vla.

Vc.

8

ff mp

pp

fltz.

f

fp

[tff]

ff

fff

f

f

f mp

s.p

f

ord.

gliss.

m.s.p

p

f

8va

mp

fff

f

11

A. Fl.

B. Cl.

Perc.

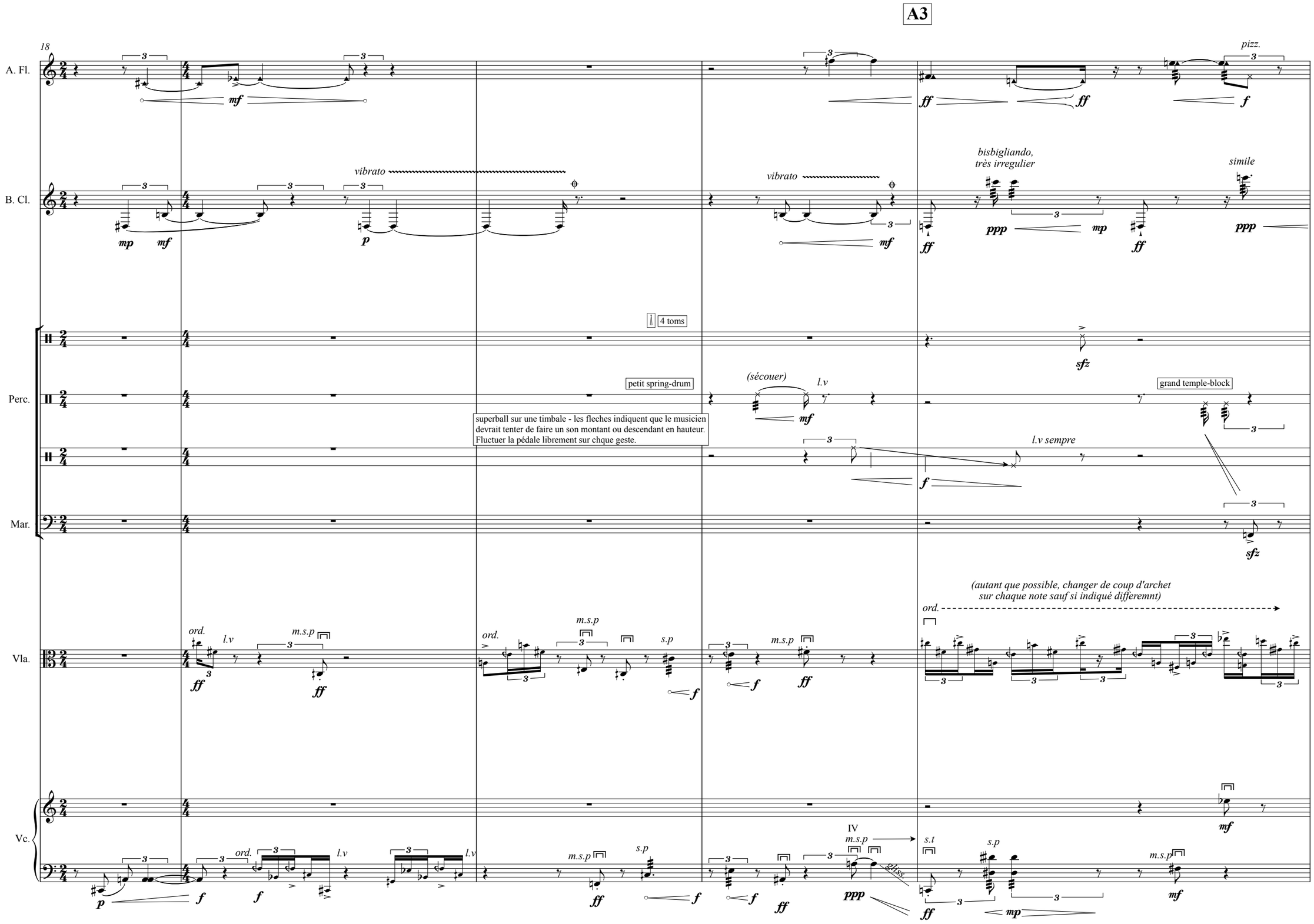
Vla.

Vc.

+ random wah

4 toms

G.C


A3
18
A. Fl.
B. Cl.
Perc.
Mar.
Vla.
Vc.
pizz.
vibrato
bisbigliando,
très irregulier
simile
4 toms
petit spring-drum
(sécouer)
l.v
grand temple-block
superball sur une timbale - les fleches indiquent que le musicien
devrait tenter de faire un son montant ou descendant en hauteur.
Fluctuer la pédale librement sur chque geste.
l.v sempre
(autant que possible, changer de coup d'archet
sur chaque note sauf si indiqué differemnt)
ord.
m.s.p
s.p
IV
gliss.
s.t

23

A. Fl.

inspirer dans la flûte, en alternant les clés de façon rapide et aléatoire

pizz.

etc.

multiphonic

B. Cl.

son fendu

Perc.

3ème temple-block

med. cym.

gd. spring drum

sécouer

l.v

Mar.

Vla.

gliss.

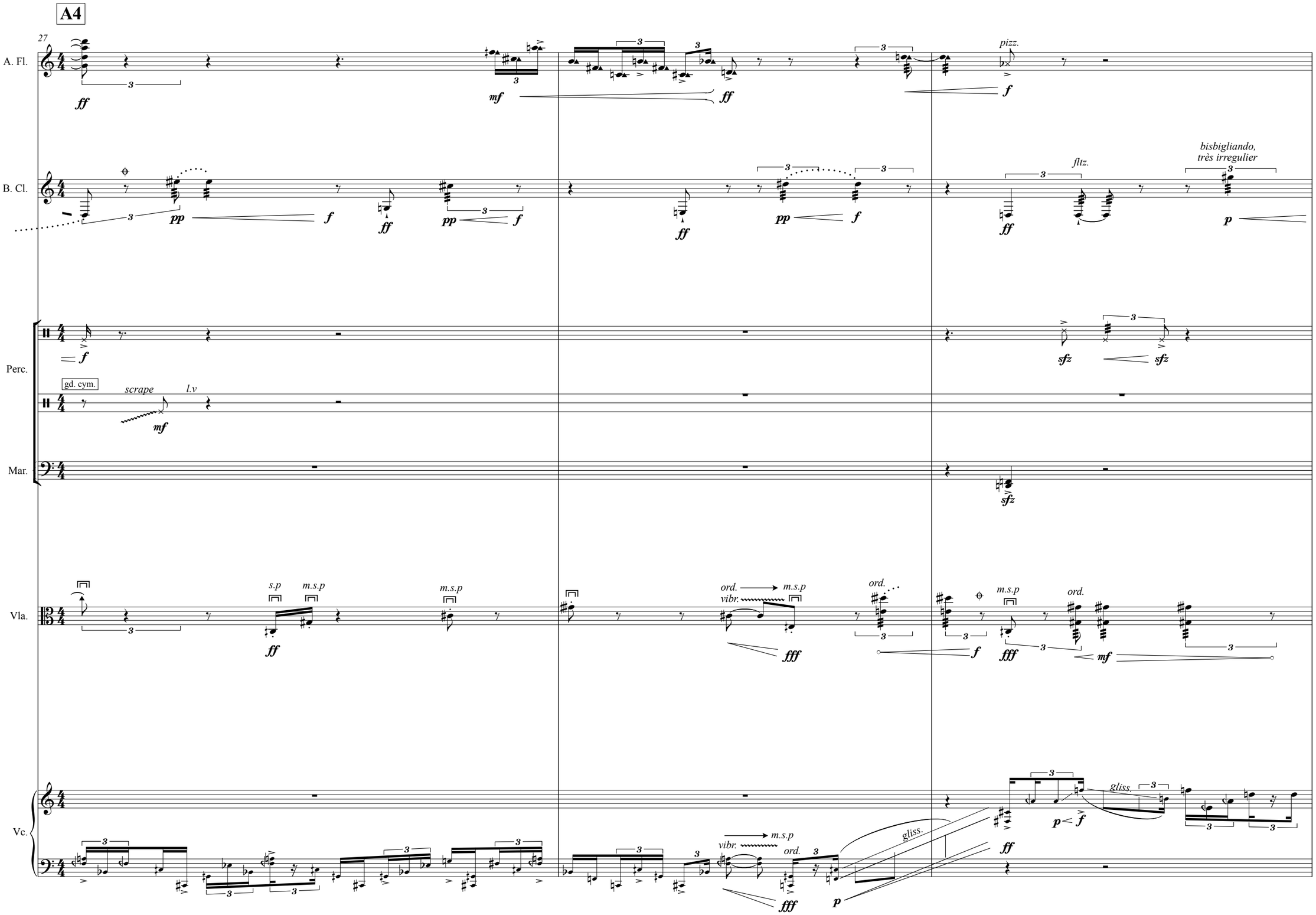
la note la plus aïgue (pas un harmonique) sur le do; changer librement les coups d'archet

Vc.

m.s.p

son multiphonic

chevalet (souffle)


A4
27
A. Fl.
B. Cl.
Perc.
gd. cym.
scrape
l.v
Mar.
Vla.
Vc.
pizz.
fltz.
bisbigliando,
très irregulier
s.p
m.s.p
ord.
vibr.
gliss.

30

A. Fl.

B. Cl.

Perc.

Mar.

Vla.

Vc.

fltz.

freq. shift

poco son fendu

gd. spring drum

secouer

l.v

4 cymbales

l.v sempre

trem. très irregulier

gd. spring drum

scrape

l.v

alto: tiré sur chaque note; le son ne devrait pas être completement écrasé mais quand même avec une pression éxageré

s.p

pizz.

arco simile

II

gliss.

pizz.

arco

pizz.

A5

34

A. Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

Vc.

fff *mf* *mf* *ff*

ord.

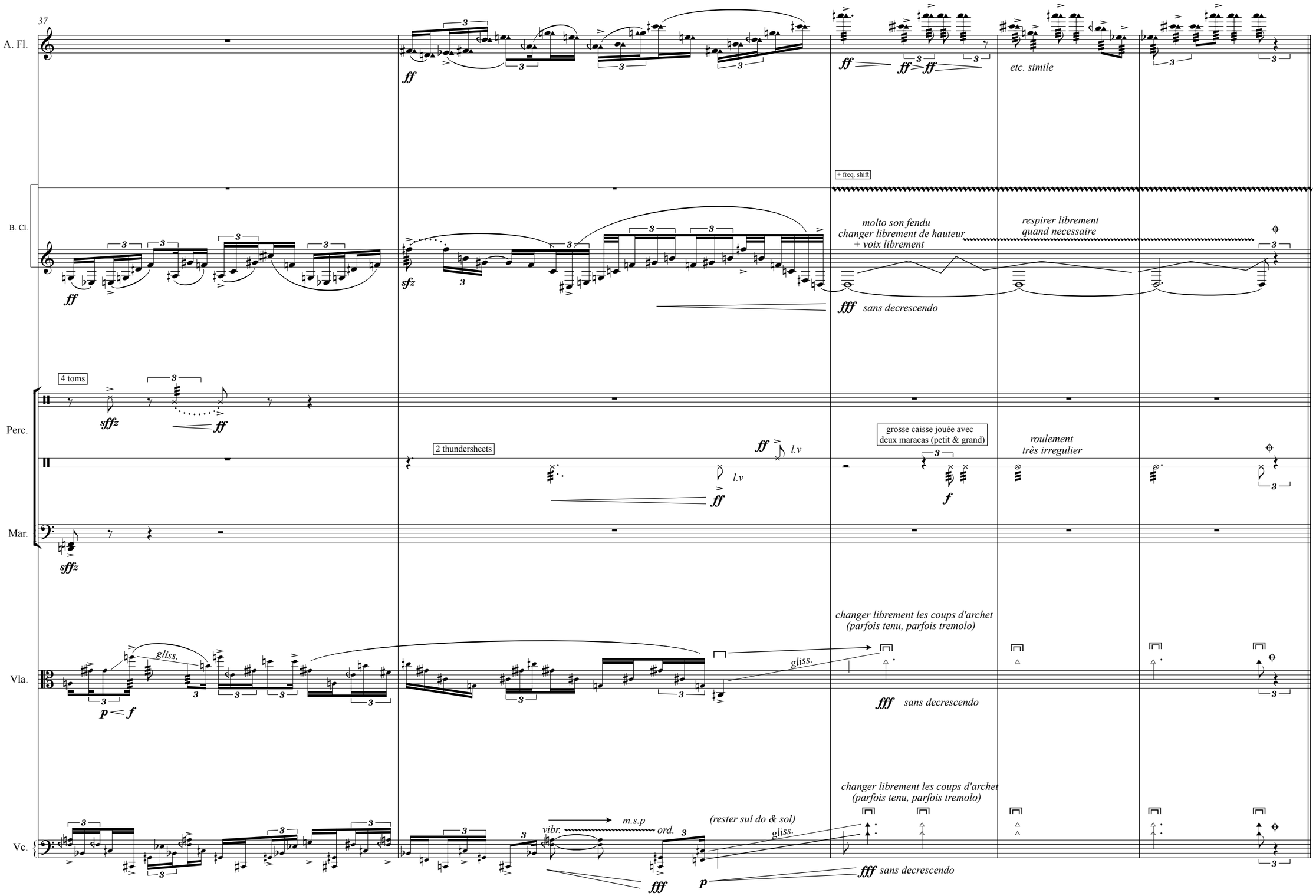
ff

(arco)

ff

p *ff*

gliss.


37
A. Fl.
B. Cl.
Perc.
Mar.
Vla.
Vc.
ff
sfz
sffz
p
f
fff
etc. simile
+ freq. shift
molto son fendu
changer librement de hauteur
+ voix librement
respirer librement
quand necessaire
sans decrescendo
4 toms
2 thundersheets
l.v
grosse caisse jouée avec
deux maracas (petit & grand)
roulement
très irregulier
gliss.
changer librement les coups d'archet
(parfois tenu, parfois tremolo)
vibr.
m.s.p
ord.
(rester sul do & sol)

B1 ♩ = 60

TACET
INSTRUMENTAL

TACET
INSTRUMENTAL

42

texte de Brodsky chuchoté

Dance HP

"I was but what you'd brush with your palm, what your leaning brow would hunch to in evening's raven-black hush...."

A. Fl.

8"

3

mf

ppp

B. Cl.

p

slap

mp

gd. thundersheet

Perc.

3

l.v

pp

Mar.

sfz

superball

f

Vla.

ord. → *m.s.p*

p

Vc.

ord. → *m.s.p*

gliss.

mp

son multiphonic (m.s.p)

3

mp

B2

48

HPs sur scène

fichier son de larcène

FS_B1a

HPs sur scène

FS_B2

HPs

Dance HP

A. Fl.

B. Cl.

Harm.

Mar.

Vla.

Vc.

mp *mf* *ppp* *gliss.* *slap* *superball* *f* *p* *pp* *son multiphonic (m.s.p)*

<-3 →>-3

54

HPs

Dance HP

A. Fl.

B. Cl.

Harm.

Perc.

Mar.

Vla.

Vc.

HPs sur scène

FS_B1a

'grand espace'

fichier son : larcène spatialisé

mf ppp

slap

mf

p

-5 → >-5

mp

gd. thundersheet

pp

sfz

superball

f

ord. → m.s.p

p

son multiphonic (m.s.p)

ord. → m.s.p

gliss.

mp

mp

f

p

ppp

B3

62

(grand espace)

HPs

0'25"
TACET
INSTRUMENTAL

Dance HP

"It was you on my right..."

B. D. HP

degradation de la flûte

A. Fl.

degradation, envoyée dans la G.C

avec un soupçon d'une note

p

B. Cl.

clarinette freq. shift
(1.8 / 33 / rand. / 15)

p

Perc.

grande cymbale, posée à l'envers
sur une grande timbale

pédale de la timbale

librement, irregulier

l.v sempre

mp

changer subtilement la dynamique

pp

librement, irregulier

Vla.

quasi flautando / vibrato

pp

s.p

gliss.

Vc.

III

m.s.p

s.p

bouger librement entre s.p & m.s.p / pression normale & pression éxagerée

p

67

(grand espace)

HPs

Dance HP

B. D. HP

A. Fl.

fltz.

B. Cl.

Perc.

Vla.

gliss.

chevalet

ord.

Vc.

IV

m.s.p

s.p

m.s.p

chevalet

74 *(grand espace)*

HPs

Dance HP

A. Fl.

mf

mf

B. Cl.

gliss.

gliss.

p

mf

Perc.

Vla.

mf

ord.

glissando mais avec vibrato

gliss.

m.s.p

s.p

gliss.

gliss.

p *mf* *p*

Vc.

s.p

gliss.

p

gliss.

pp

s.p

con vibrato

pp

vibrato

s.p

mp

B4

79 *(grand espace)*

HPs

Dance HP

B. D. HP

A. Fl.

fltz.

f

B. Cl.

tremolo bisbigliando

très irregulier

f

son fendu

mp

Perc.

l.v

Vla.

molto vibrato

ord. *m.s.p* *ord.*

gliss.

pp *f*

s.p

II

Vc.

m.s.p

tremolo très irregulier

mf

con vibrato

s.p

III

mp

83 *(grand espace)*

HPs

B. D. HP

A. Fl.

changer à bisbigiando
tremolo très irregulier

fltz.

fltz.

B. Cl.

Perc.

schlagwerk
wah-tube

l.v

etc. librement

jusqu'à l'ext-
inction du son

etc. librement
jusqu'à l'éxtinction du son

Vla.

Vc.

C1 ♩= 80

88 *(grand espace)*

quelques resonances dans les HPs sur scène

(3 + 3 + 3)

HPs

Dance HP

voix de soprano

I w 'a - s pra - cti - ca - lly - bli - 'nd* you - a - pp -ea - ri - ng* the - n h - i - di - 'ng*

A. Fl.

B. Cl.

Perc.

cymbales 1 & 2

cymbales 3 & 4

Mar.

Vla.

ord. → m.s.p

Vc.

ord. → m.s.p

gliss.

C2

96

HPs sur scène

filter, degrade + ramp

HPs

sinusoids avec un batement
qui fait resoner la grosse caisse

B. D. HP

ppp

A. Fl.

pppp

rajouter 5ème & 7ème partiels

8va

B. Cl.

ppppp

détimbré

pppp

gongs

Perc.

ppp

Vla.

ppp

Vc.

ppp

C3

105

HPs

Dance HP

B. D. HP

A. Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

Vc.

ga - ve me s - ight

gliss.

(étouffer discretement)

p

p

l.v

p

112

HPs

Dance HP

p

and_____ h eigh t'ned it -

thu_____ s s 'ome leave_____ be - h ind a tra - - ce thu

p

B. D. HP

A. Fl.

prendre la flûte en Ut

B. Cl.

Perc.

mp l.v

pp l.v

p l.v

p

pp

mp

mf

Vla.

Vc.

verticalement,
sur le chevalet

C4

119

Dance HP

s 'ome make - - world - - s thu s 'ome ha - ving do - - ne s - o

B. D. HP

Fl.

[tff] fltz.

B. Cl.

[ff] [!]

Perc.

scrape

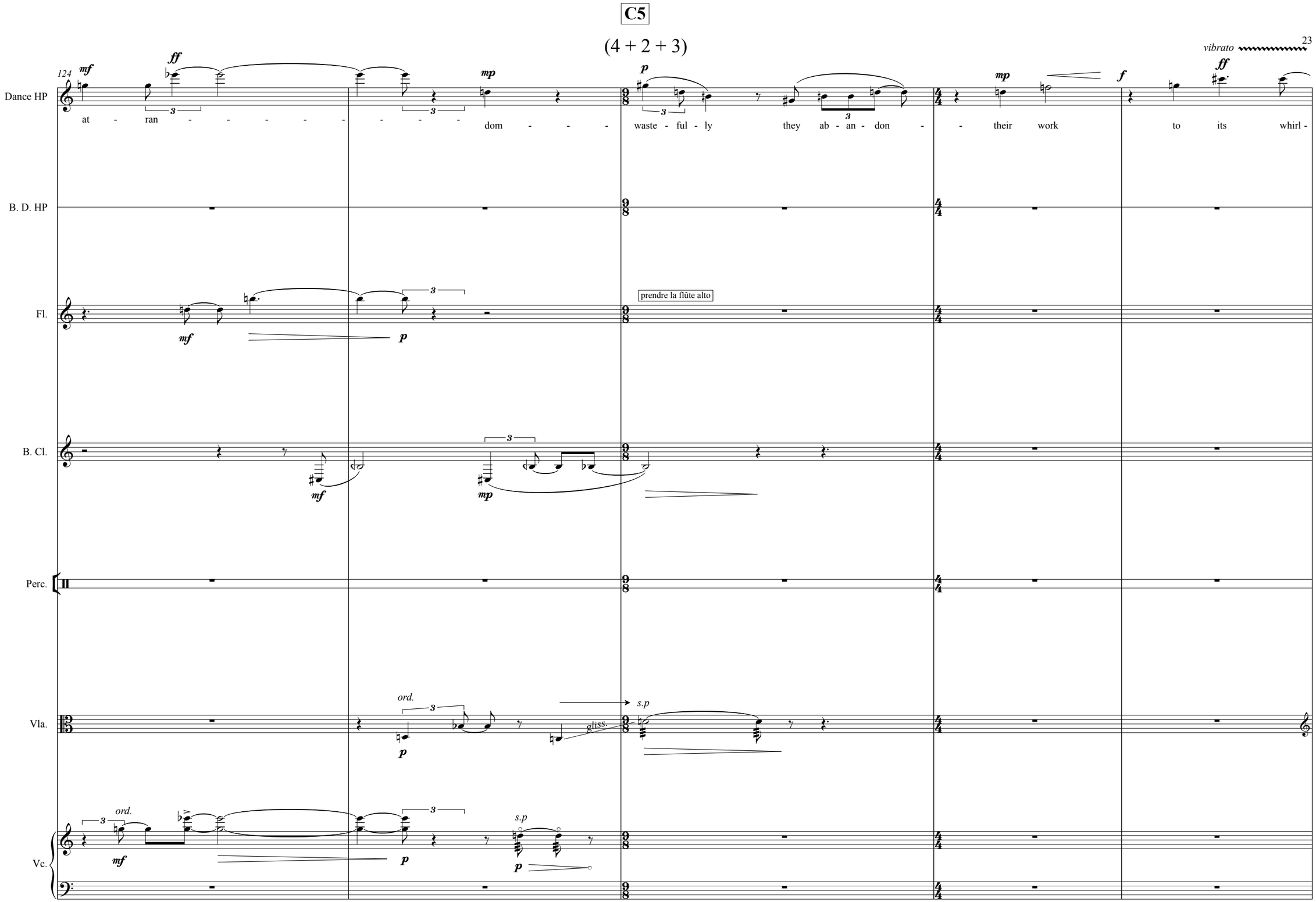
Vla.

sf - vc sur le chevalet

m.s.p vite, irregulier etc.

ord. s.p

Vc.


C5
(4 + 2 + 3)
vibrato
23
124
Dance HP
at - ran - - - - - - - - - dom - - - waste - ful - ly they ab - an - don - - their work to its whirl -
B. D. HP
Fl.
prendre la flûte alto
B. Cl.
Perc.
Vla.
ord.
gliss.
s.p
Vc.
ord.
s.p

129

Dance HP

s

A. Fl.

ppp mp p ppp

B. Cl.

ppp mp

gd. thundersheet

Perc.

p mp p

l.v

Vla.

vite, irregulier

mp pp

Vc.

vite, irregulier

mp pp

C6 TACET INSTRUMENTAL a 150

134

Dance HP — *mp* — thu - s prey - to speeds of light heat cold *pp* or dark - ness — *mp* — a sphere in- space - with -

A. Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

Vc.

142

Dance HP — *pp* — - out mar - kers — *presque en parlant* — *pp* — spins and - - - spin - - - s - - - -

A. Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

Vc.

D Cadenza (entre 1'00 et 1'30)

jeu de feedback entre la main gauche (micro) et la main droite (h.p) de la danseuse

TACET INSTRUMENTAL

149

Dance HP

-

prendre le piccolo

A. Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

désaccorder do --> si♭

Vc.

E1 ♩ = 60 Trio

150

HPs sur scène

HPs

ff

Dance HP

SF-danse_E1-C

mp *f*

Picc.

mf

prendre la flûte alto

B. Cl.

+ OD / flange

mp *p* *mf* *p* *etc.*

clarinette: changer soudainement de dynamique (pas de crescendo / decrescendo sauf quand indiqué); accentuer les difference de timbre avec les doigtés differents

ff *mf* *mp* *p* *mf* *p* *mf* *mp*

Perc.

4 cymbals

f *mf* *f*

4 toms

f *f*

Vla.

con vibrato

s.p *m.s.p* *s.p* *etc. ad libitum*

mp

Vc.

(sons réels) *ord.* *m.s.p* *pizz.* *arco* *m.s.p* *al alone* *l.v* *gliss.* *molto vibrato* *s.p* *a.s.t*

ff *mf* *ff* *f* *fffpp* *sfz*

E2

154

Dance HP

A. Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

Vc.

al talone

s.p

gliss.

m.s.p

ord.

a.s.t

quasi flautando

159

Dance HP

A. Fl.

ffp

B. Cl.

le plus vite possible

gliss.

f p fff

embouchure glissando

(souffle)

fp

slap

mf

sfz

p mf

mp

fltz.

p mf

p

ppp

f

Perc.

maraca
gd. spring drum

mp

mf

Vla.

Vc.

gliss.

mf

m.s.p s.p

mp mf

al talone

m.s.p

s.p

p

s.t m.s.p

f

s.p

mp

m.s.p

mp

E3

(4 + 2 + 3)

164

Dance HP

A. Fl.

bisb. tremolo

pp

ff *mf*

B. Cl.

mp *p* *mf* *ppp*

mp *p* *mf* *p*

p [ff] *f*

son fendu [ff] *ff*

Perc.

gd. thunder-sheet

pp

Vla.

quasi flautando

pp

Vc.

s.p *p*

m.s.p ord. *f*

gliss. harmonic *m.s.p* *p*

mp

m.s.p s.p *mp* *f*

gliss. harmonic *p* *l.v* *mf subito*

pizz. *ff*

arco m.s.p *molto vibrato* *ff*

(4 + 3)

170

Dance HP

A. Fl.

pizz.

B. Cl.

[t!]

fltz.

simile

Perc.

G.C

Vla.

Vc.

étouffer les deux cordes

m.s.p → s.t

gliss.
harmonique
m.s.p

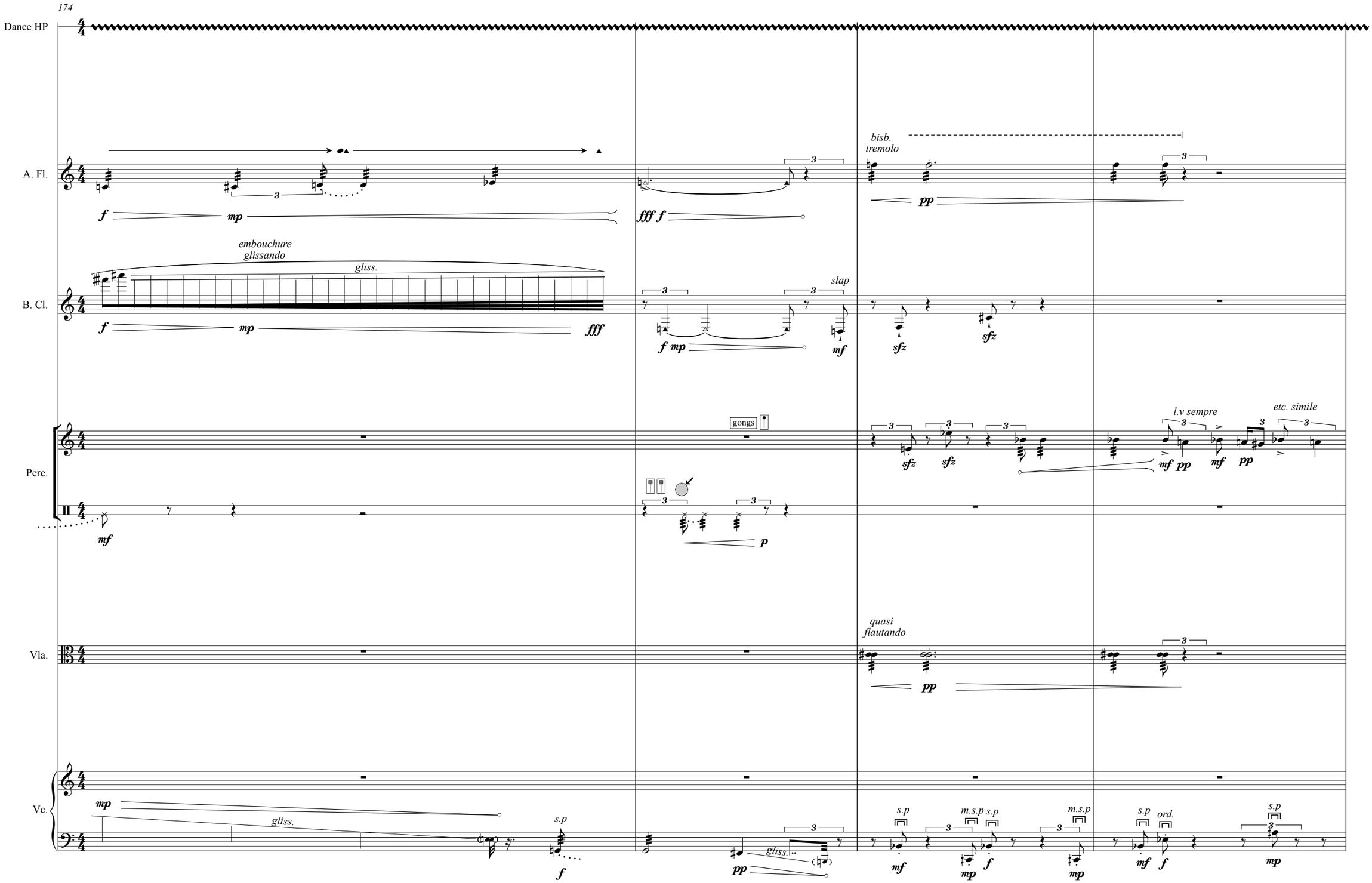
sempre simile

gliss.
harmonique
m.s.p

a.s.t
quasi flautando

gliss.

E4


174
Dance HP
A. Fl.
B. Cl.
Perc.
Vla.
Vc.
embouchure
glissando
gliss.
bisb.
tremolo
slap
gongs
l.v sempre
etc. simile
quasi
flautando
s.p
m.s.p
ord.

178

Dance HP

A. Fl.

pizz.

B. Cl.

(note et voix)

l.v

Perc.

G.C

frotter

l.v

temple-blocks

Vla.

mettre sourdine de plomb

dolce - poco vibrato

gliss.

pizz.

Vc.

m.s.p
poco vibrato

s.p
molto vibrato

gliss.

pizz.

s.p

m.s.p

s.p

E5

183

Dance HP

A. Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

Vc.

G.C

ôter la sourdine

arco quasi flautando

arco ord.

m.s.p

8va

187

Dance HP

A. Fl.

Prendre la flûte en Ut

B. Cl.

Perc.

gd. thunder-sheet

Vla.

arco quasi flautando
con vibrato

simile

Vc.

E6

193

Dance HP

B. D. HP

Fl.

laisser enrichir le timbre

8va

B. Cl.

ppp

Perc.

mp

arco s.p

Vla.

s.p

Vc.

f

p

E7

4 + 3

198

Dance HP

B. D. HP

Fl.

B. Cl.

Perc.

Mar.

Vla.

Vc.

trem. très rapide

changer librement les coups d'archet

a.s.t

gliss. harmonique

ord.

m.s.p

203

Dance HP

B. D. HP

etc. simile

Fl.

sffz mf

sffz mf

B. Cl.

fff

Mar.

Vla.

s.p

a.s.t

Vc.

s.p

ord.

m.s.p

gliss.harmonique ad libitum

s.p

206

Dance HP

B. D. HP

Fl.

etc. simile

B. Cl.

fff

Mar.

Vla.

s.p *a.s.t* *s.p* *a.s.t* *s.p*

mf *ff* *mf* *f* *mf* *p* *ff* *sffz* *p* *mf* *ff* *mf* *ff* *ff* *sffz* *p* *mf*

Vc.

ord. *m.s.p* *simile* *s.p* *s.p* *m.s.p* *a.s.t* *s.p* *a.s.t*

p *fff* *p* *ff* *mf* *ff* *mf* *fff* *p* *ff* *p* *sffz* *p*

E8

210

Dance HP

B. D. HP

Fl.

fff senza dim.

B. Cl.

fff

Mar.

Vla.

s.p *ord.* *s.p* *a.s.t* *s.p*

Vc.

s.p *m.s.p* *simile* *a.s.t* *s.p*

213

Dance HP

B. D. HP

Fl.

p

B. Cl.

ff

Mar.

'lointain' *l.v sempre*

ppp

Vla.

s.t *gliss.* *s.p*

sffz *mp* *ff* *ff* *p*

Vc.

p *ff p*

a.s.t *m.s.p*

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

216

Dance HP

B. D. HP

Fl.

B. Cl.

Mar.

Vla.

Vc.

mf

p

ppp

mp *pp*

ord. *s.p*

sfz *p* *mp* *f* *mp*

s.p *p* *mp* *p*

a.s.t *mf p*

m.s.p *mf*

s.p

220

Dance HP

B. D. HP

Fl.

pp

B. Cl.

Mar.

mp *pp*

pp

mp *pp*

Vla.

pp

Vc.

p

F1 ♩ = 60

226

HPs

Dance HP

Fl.

ff

B. Cl.

OD + transp.

fltz.

fff

p

ff

2 spring-drums

Perc.

thunder-sheet
hi-hat

pp

l.v

fff

mf

ff

l.v sempre

Vla.

f

fff

gliss.

p

Vc.

arco
ord.

molto vibrato

m.s.p

s.p

pp

m.s.p

229

HPs

mf

Dance HP

fff

Fl.

ffff

B. Cl.

pp *fff*

Perc.

ff *etc. simile* *ff* *etc. simile* *ff* *mf* *ff*

Vla.

f *fff* *fff* *fff* *gliss.* *fff* *ff* *m.s.p* *fff*

Vc.

pp *fff* *s.p* *fff* *gliss.* *fff* *ord.* *m.s.p* *fff* *ord.* *s.p* *fff* *ord.* *s.p* *fff* *ord.* *s.p* *gliss.* *ord.* *f* *p* *fff*

232

3 + 2

HPs

Dance HP

Fl.

B. Cl.

Perc.

china cymbal

Vla.

pas un harmonic

molto vibrato

Vc.

s.p

ord.

gliss.

con vibrato

librement

F2 ♩ = 72

237

HPs

Dance HP

B. D. HP

Fl.

reverb, diffusé dans les hps du devant scène

fltz.

B. Cl.

wah

(increasing flange intensity) --->

Perc.

Vla.

feroce !

s.p *l.v sempre*

Vc.

ord. *s.t* *m.s.p* *vibrato* *molto* *ord.*

240

HPs

Dance HP

B. D. HP

Fl.

(mulitphonic à préciser)

B. Cl.

tremolo
bisbigliando
(très irregulier)

Perc.

Vla.

Vc.

m.s.p
molto vibrato

ord.

molto vibrato
m.s.p

l.v

s.t

m.s.p

s.p

vibrato

molto

gliss.

F3

244

HPs

Dance HP

B. D. HP

Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

Vc.

G.C

simile

m.s.p
molto vibrato

ord.

s.p

gliss.

248

HPs

Dance HP

B. D. HP

Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

Vc.

(increasing flange intensity) --->

252

HPs

Dance HP

B. D. HP

Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

Vc.

s.p → *m.s.p*

delay + OD

s.p

gliss.

256

HPs

Dance HP

B. D. HP

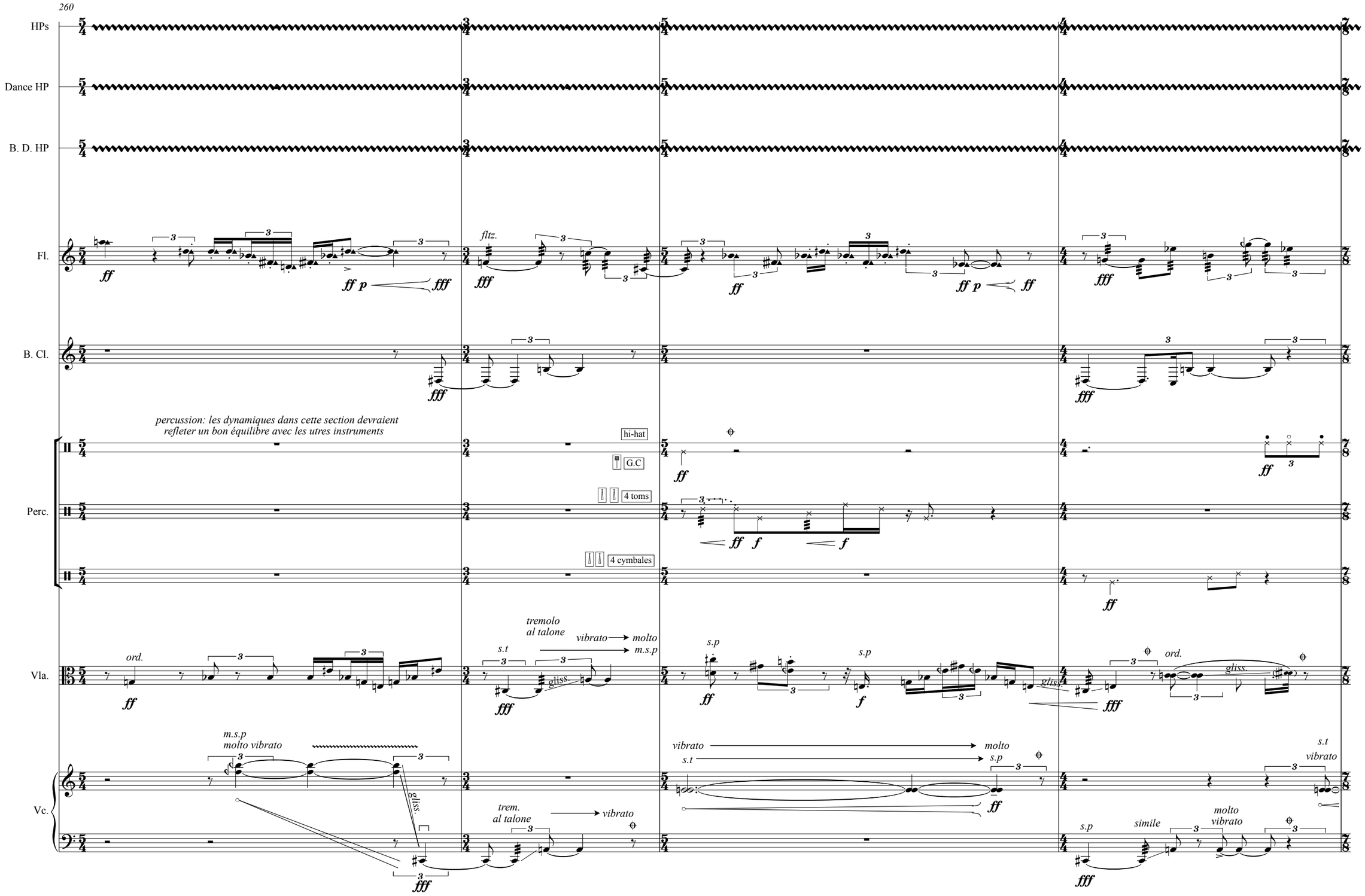
Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

Vc.


260
HPs
Dance HP
B. D. HP
Fl.
B. Cl.
Perc.
Vla.
Vc.
fltz.
percussion: les dynamiques dans cette section devraient
refleter un bon équilibre avec les utres instruments
hi-hat
G.C
4 toms
4 cymbales
ord.
tremolo
al talone
vibrato
molto
m.s.p
s.t
s.p
gliss.
m.s.p
molto vibrato
trem.
al talone
vibrato
molto
s.t
s.p
s.t
vibrato
simile
molto
vibrato

3 + 4

264

3 + 4

HPs

Dance HP

B. D. HP

Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

Vc.

*glisser rapidement vers le grave

4 + 3

269

HPs

Dance HP

B. D. HP

Fl.

B. Cl.

Perc.

Vla.

Vc.

4 + 3

3 + 4

273

HPs

Dance HP

B. D. HP

Fl.

fltz.

B. Cl.

fltz.

fff

Perc.

grand thundersheet

ff

Vla.

(s.p)

molto vibrato

f

fff

Vc.

vibrato

molto

ord.

gliss.

m.s.p

G *CODA*

277

1'34

tacet - 10"

HPs

Dance HP

2'49

B. D. HP

tacet al fine

Fl.

tacet al fine

B. Cl.

tacet al fine

Perc.

china cymbal

3

l.v

ff

tacet al fine

Vla.

tacet al fine

Vc.

tacet al fine